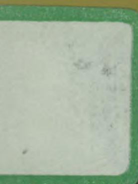
中国现代名家画谱

齊白石

数字图书馆推广工程
DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

数字图书馆推广工程
DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

中国现代名家画谱

人民美術出版社

齐白石

花 鸟 鱼 虫

中国现代名家画谱

总顾问：邵　宇

主　编：谢　云　刘玉山

编　委：王荣宪　张启亚

李文昭　刘汝阳

中国现代名家画谱·齐白石

编辑出版：人民美术出版社
北京北总布胡同32号
著　　文：王大伟　夏大皿　施　阑　大　宇
责任编辑：柳　新　孙成新
版面设计：王玉山　刘普生
制版印刷：北京百花彩印制版有限公司
发　　行：新华书店北京发行所

开本：787×1092毫米　1/16　印张：5.75　1993年6月第1版第1次印刷
ISBN 7-102-01082-6/J·940　定价：15元

(京)新登字004号

目　录

编 辑 例 言

一、《中国现代名家画谱》丛书遴集我国现代著名画家、专家真构，立其传作，传其技艺，授述绘画技理技法，为国内、外美术爱好者学习研究我国现代绘画提供珍贵的画艺资料。

二、丛书内容讲授画家风格之基础技法，条分缕析，循序渐进，由浅入深，由简入繁，使初学和研究者从中学习运用中西绘画不同的结构法则和表现规律。附以画家传略，以传扬画家风格特点，绘画心得经验，并收代表作品多幅，彩色印刷，供读者赏习。

三、丛书全三十卷，中国画分为现代人物、古代人物、仕女、仙佛、山水、界画、花卉、翎毛、草虫、走兽，写意工细并具；并收油画、速写、水彩、版画、粉画诸画种。一家一辑，富有创造性的老、中、青画家画艺共妍映，使我国现代绘画的发展面貌和时代特征都能在这部《画谱》中得到较为完美的体现，显示我国画坛优厚丰美神彩。

四、丛书以其精粹之辑，填补了我国现代绘画谱之空白，是我国现代第一部系列画谱丛书，集当代绘画之大成。希望本丛书的编辑出版能满足国内、外美术爱好者和从事绘画研究者的学习、参考、收藏之需。

序

邵宇

中国画家用画谱课徒传授画技，历来被认为是有效的方法。画谱的流传，宋元时期有宋伯仁编绘的《梅花喜神谱》和李卫《竹谱》，明代画谱种类渐多，清代的《芥子园画谱》更是一部流传至广，对中国传统绘画各科的基础技法，对各个画科的衍流、发展，有系统讲解论述，汇集了前人重要的美学思想，其画理、画法的系统性和完整性，是影响不衰的画法总集。借鉴前人编辑画谱之传，我们今天编辑出版这部《中国现代名家画谱》应是发展的必然。我们深切感受是，绘画在距《芥子园画谱》的今天，其表现领域确是发展了。观念的变异，新的审美追求，技法的创新，前画谱已不能完全适应今天的需要，为此，编辑出版一部反映现代中国绘画发展面貌的画谱，应该说是时代的需要。

依据自己传统文化，掌握时代脉搏，在努力寻求形成自己民族的特色，和走向世界的道路，我国的画家以浓郁的民族画风，充满自诣、自运的画法，并融治中西，艺术语言以线为主要表现独具的画法，从文化心理、审美观念到形体、空间、色彩的表现上都为中国画（也包括西画）创造发展到新的高度，立于世界美学之林。以画谱传现代中国意味和东方特色的画风画格，是我国现代老一辈画家和中、青年画家的共同愿望。老一辈的画家创造了属于他们自己的创作方法和表现艺术技巧，并在他们的道路上取得了成就，富有创新精神的新一辈中青年画家沿着前辈的路，吟唱线的颂歌，色的芳馨。我们今天通过出版《中国现代名家画谱》，既是介绍有成就的画家技法、画风和艺术成就，也为他们立传传艺存芳，我想一定会受到广大美术爱好者和画坛的称善首肯。借此编辑出版之机，谨志序贺。

齐白石（1863—1967）

齐白石的艺术思想

王大伟　夏大皿

齐白石的艺术思想，概括起来主要有“似与不似”论，“我行我道”论，与博采众长的主张。

最突出的为“似与不似”论。白石题自己画的《枇杷》时，写明了他对塑造形象的见解：“作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世。”他不同意、甚至反对毫无创造的“太似”——完全以形色酷似来讨好庸俗，认为“太像则匠”；但又不同意“逸笔草草，不求形似”的文人墨戏，认为是欺骗世人，提出“不象则妄”。白石既尊重对象，反对轻视自然实际，又不愿被动地受自然对象的束缚。白石要求突出对象的主要特征，甚至对这些特征加以夸张，达到形神具化，既精炼地展现了对象，又自由地表现了艺术家自己。他不一味地追求形似，而在不求似中得似，更显神韵。中国画自六朝以来，便十分注重神韵。齐白石画禽鸟，神气在眼睛，有“画龙点睛”之妙；生动有力的表现嘴与爪。正如白石所喜爱的八大山人画的八哥、鹰等，笔墨简括，形神夸张，眼眶有时画成方形，眼珠点得又黑又大，甚至顶在眼眶的上角，显出一幅“白眼向人”的神情。白石的“似与不似”论，既是他自己的绘画观，又是他的创作方法，也正是齐白石艺术思想的核心。

其次为“我行我道”论。齐白石在博采众长，吸收融会别人优点的同时，却又毫不放松自己的创造，强调的是：“我有我法”，终于冲破前人的羁勒，开创出墨叶红花一派，实现了“衰年变法”，而取得卓绝成就。

白石很重视临摹，早年曾系统地精心摹写了《芥子园画谱》，对一些前人名画好画也先“对临”，一边看一边临；再“背临”，默记原画，不看原画，背着一气画成，深入进去。白石更重创新，能跳得出来，摆脱前人束缚，甚至超脱自我。白石钦佩的画家有徐文长、八大山人、吴昌硕，还有陈白阳、黄瘿瓢、石涛、周少伯、郑板桥、金冬心等。而最钦佩前三位，白石有诗：“青藤雪个远凡胎，老缶衰年别

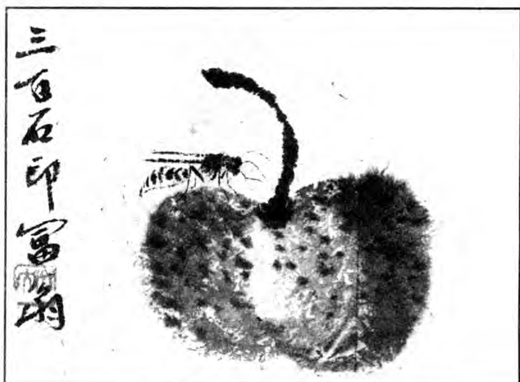
有才；我欲九原为走狗，三家门下转轮来。”一至于此。但白石学习他们，仍要超越他们。白石最反对宗派和保守，他在一次题画中曾这样骂道：“逢人耻听说荆关，宗派夸能却汗颜。自有心胸甲天下，老夫看惯桂林山。”他不宗一家，不拘古法，主张亲身体验，画祖国真山真水。他敢于讲：“吾有独到处，如令昔人见之，亦必钦佩。”他评价秦汉篆刻贵在“胆敢独造”。正因为白石在艺术上是“我行我道”，所以他的绘画、篆刻都富有创造。

再次是博采众长。齐白石开始学画、学印等虽是处在泥古、摹古之风极盛的清末民初，但他却没有受到这种影响，他对于学习绘画乃至书法、篆刻、诗文等，却不像当时一些文人学士那样，主张非要直接摹、学古代的大家名家的作品，甚至越古越好。白石早年学画、学诗是从《芥子园画谱》、《唐诗三百首》入手的，学书则学何绍基，篆刻学浙派。这些，被许多文人学士认为都属于是启蒙性的不足取法的，但齐白石就是从此入手。他从师学习的面是比较广的，更常向朋友学，甚至向学生学。早在1925年他执教于北京艺专时，青年学生谢时尼拿着所画的《梅鸡图》向白石请教，梅鸡均很生动，鸡尾特别精采，白石当即非常称赞，并说要借回家去临画一张。这些都可以说明齐白石博采的面是较广的，正因为这样，他在艺术上才走出了自己的道路。众多的文人学士都要求文人画应增加书卷气，摆脱市井的俗气，但白石的许多绘画题材和表现形式，运用色彩却充满民间的乡土气息，把“雅”与“俗”统一起来，达到雅俗共赏，这正是他的一个重要的创造。在他的笔下，诸如山水、林木、花草、蔬菜、瓜果、禽鸟、水族、虫豸等等。都是他师法造化，深入生活所得，而且他的画大都源于自己的生活经历和记忆。所以他的画使人感到真挚、亲切和朴实。因为他所画的大都是乡情、乡思，由乡思联系到他对乡村生活中许多事物的情恋，如他画的《稻草小鸡》、《鱼鹰》、《他日相呼》、《秋声》等等，大都是留在他记忆中的童年生活。许多作品，就取材而言，用他自己的话说，即多属“亲目所见”，“亲手所为”。这都成为他晚年创作的深层心理背景。

白石老人作画之前坚持起稿的严肃精神，直到他80多岁画鸽时，仍在保持，他在画鸽子的画稿上标明“白”、“黑”、“大翅不要太尖且直”、“尾宜稍长”等字。白石一生热爱珍视自己的艺术，据他的学生李可染谈，老人几十年来只有两次间断过十多天没有作画，一次是因为重病，一次是因丧母后的悲恸，他直到92岁那样的高龄，每天仍坚持作几幅画。老人晚年作画，喜欢题“白石老人一挥”。人们也许以为老人真的是大笔一挥而就，实际上，白石作画一贯认真慎重，即使画过上百遍的事物，也要反复端详、修改，并且操作很慢，一丝不苟，从不粗制滥作。有人请他写几个字，他总是叠纸斟酌，甚至写了一半还再用尺量，使按纸的人也有点着急。当然，老人有时也画一些形象概括的速写素材。看来白石在博采众长中，决不作信手挥洒的笔墨游戏，他也很少当众挥毫。

白石老人一生留下了大量珍贵的画迹，也留下许多可贵、精辟的艺术思想。齐白石的艺术，不仅是中华民族的珍贵遗产，而且在东方乃至世界，也具有不朽的魅力和新的意义！

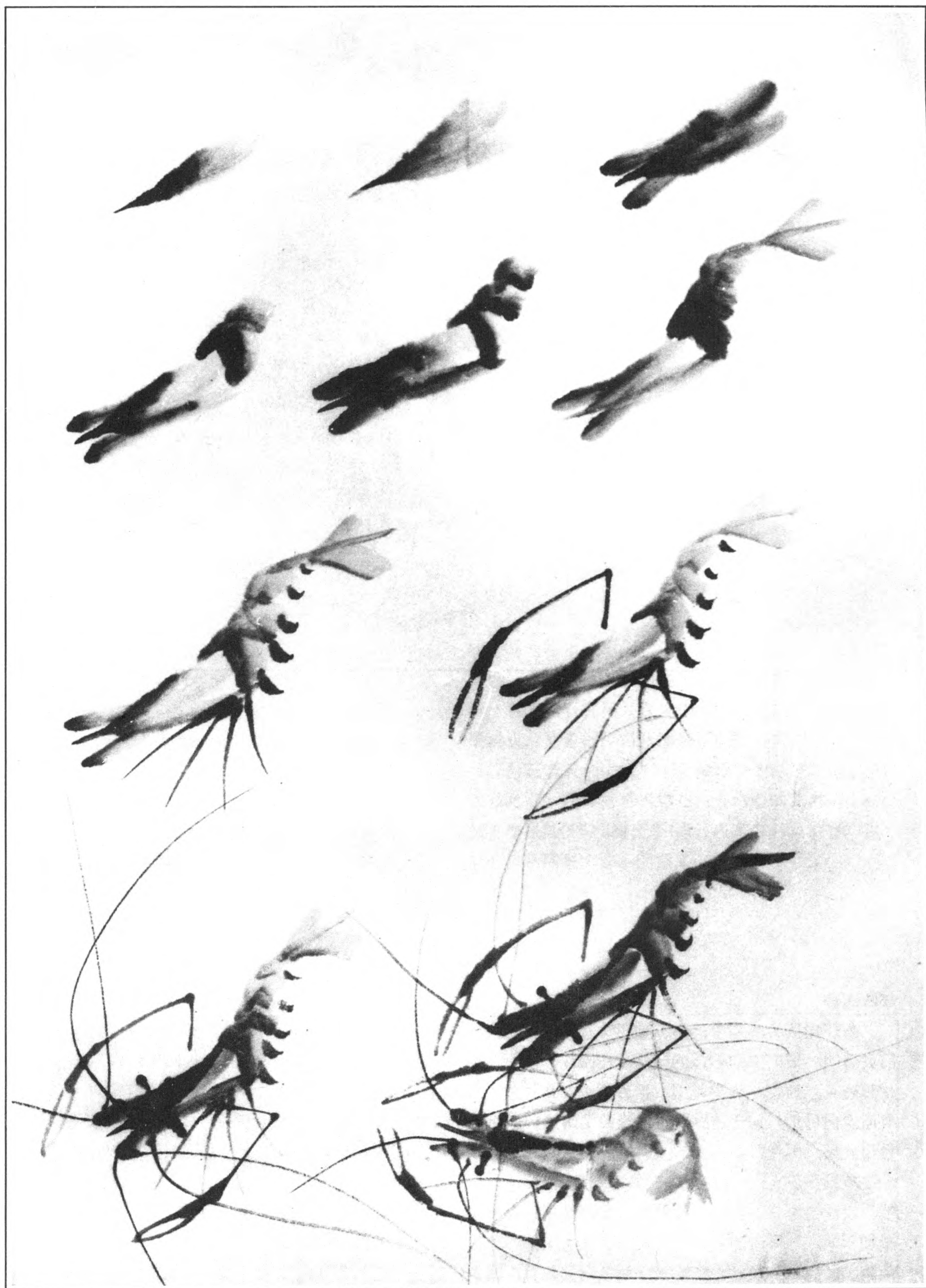

虾　78岁作

虾的画法

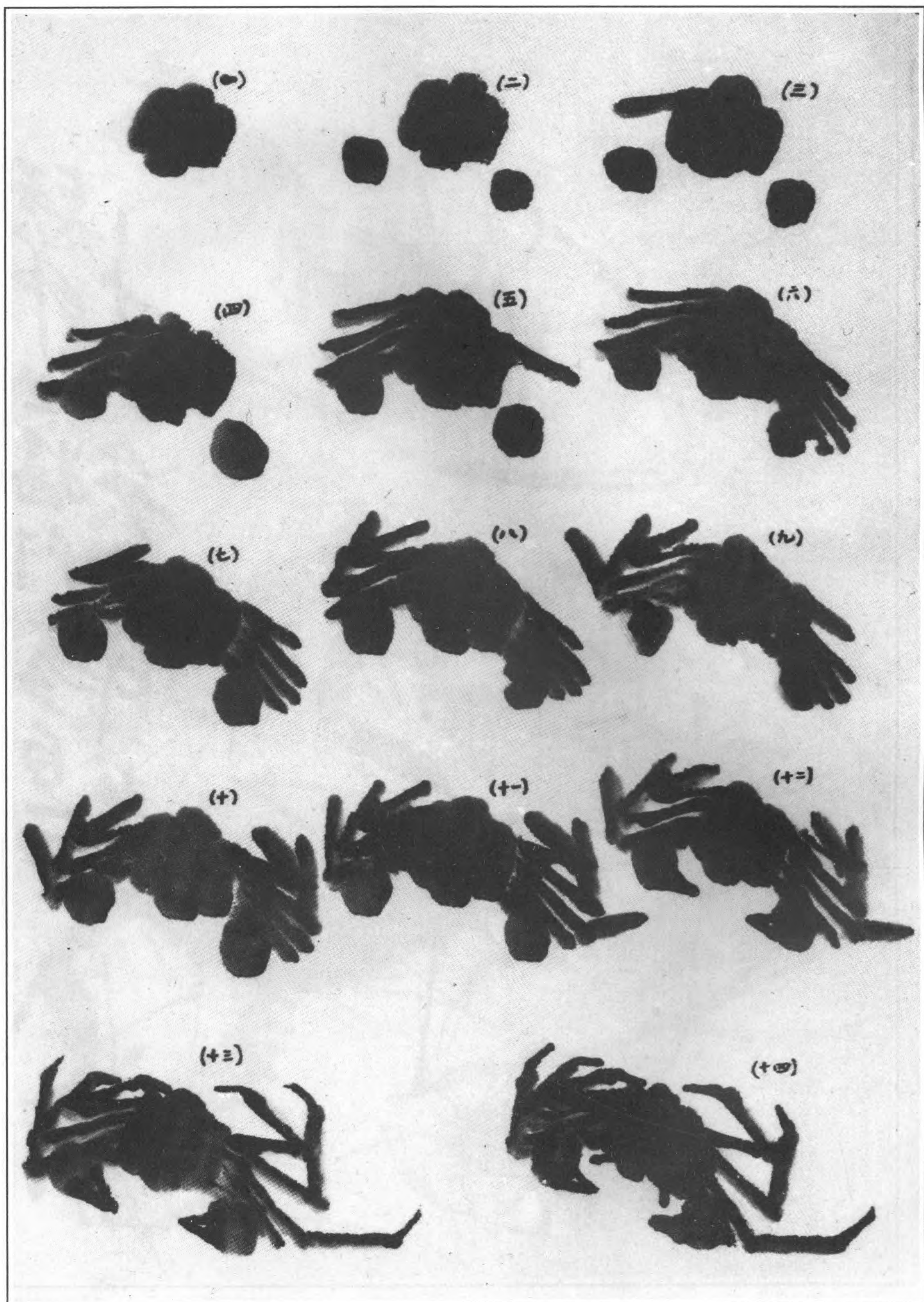
画虾先从头胸入手，用羊毫粗头有尖的提笔，蘸淡墨，在笔头根部加水数滴，然后横斜着中锋一笔，前尖后园，呈前尖细后粗的园柱，在园柱下外侧再加一笔，用偏锋在园柱尖端两侧对称两笔，画出头部两片薄硬壳，画成虾头胸大型。接着画腹，共五节，前大后小，节节相连，第三节拱起，第四节转向，第五节连着向后加一尖笔，然后用偏锋尖笔两边多加一笔，组成虾尾。接着画腿，前腿四只，生在上躯下半部，后腿五只，生在每节前端，墨色和躯干一致，笔意相连。画完腿画虾钳，从头胸二分之一的地方向外画，一二节较细，有钳刀的一节较粗，钳稍向内弯。一般第一节短，第二节较第一节长约三、四分之一，第三节、钳部均为第二节的二分之一。画虾钳用铁线篆法，笔痕硬直而挺拔。待胸部的淡墨将干未干之际以浓墨加一笔，加重头胸的分量。同时，在头上部四分之一处，从外往里中锋横两笔浓墨，起笔时藏锋，画出眼睛。最后画虾须，六条长须，两条向前较直，两条向后，中间两条弯曲度较大较长，须要软中见硬，长而挺拔。另外在前部亦可加几条短须。

虾的画法　　　　　　　　李世麟作

虾　85岁作

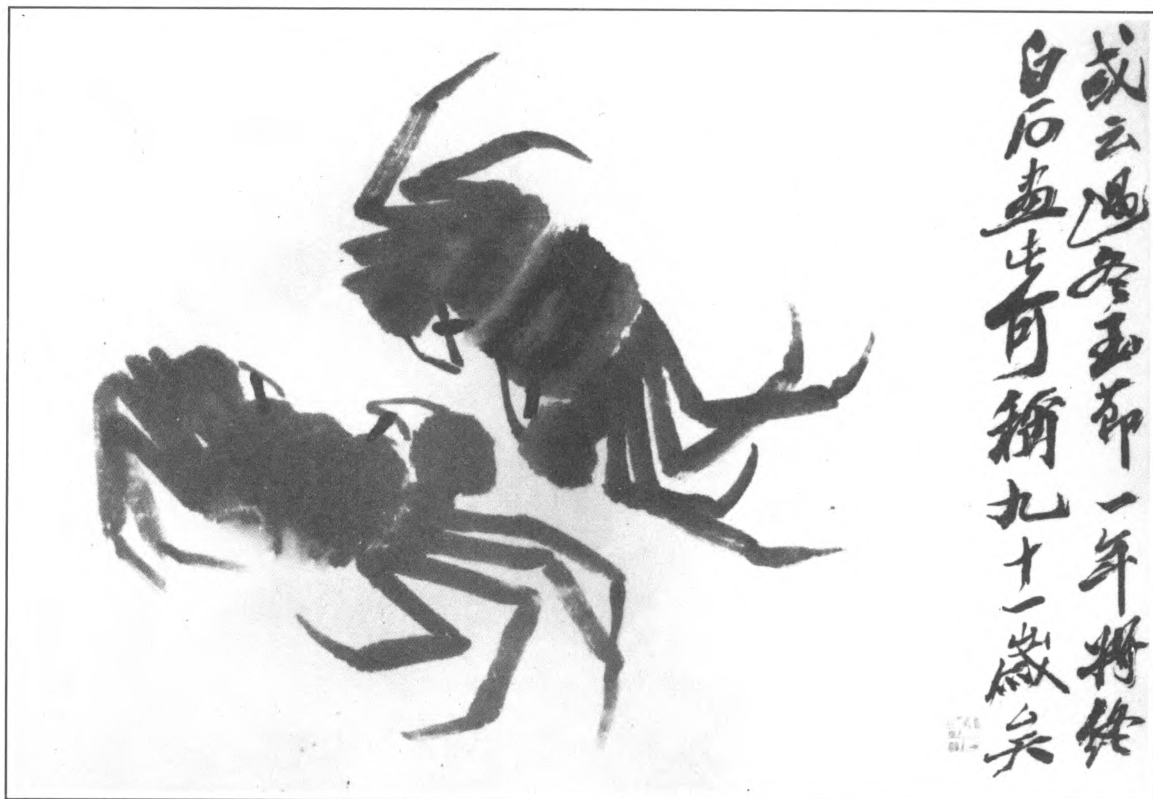
蟹的画法　　　　　　　齐良遲作

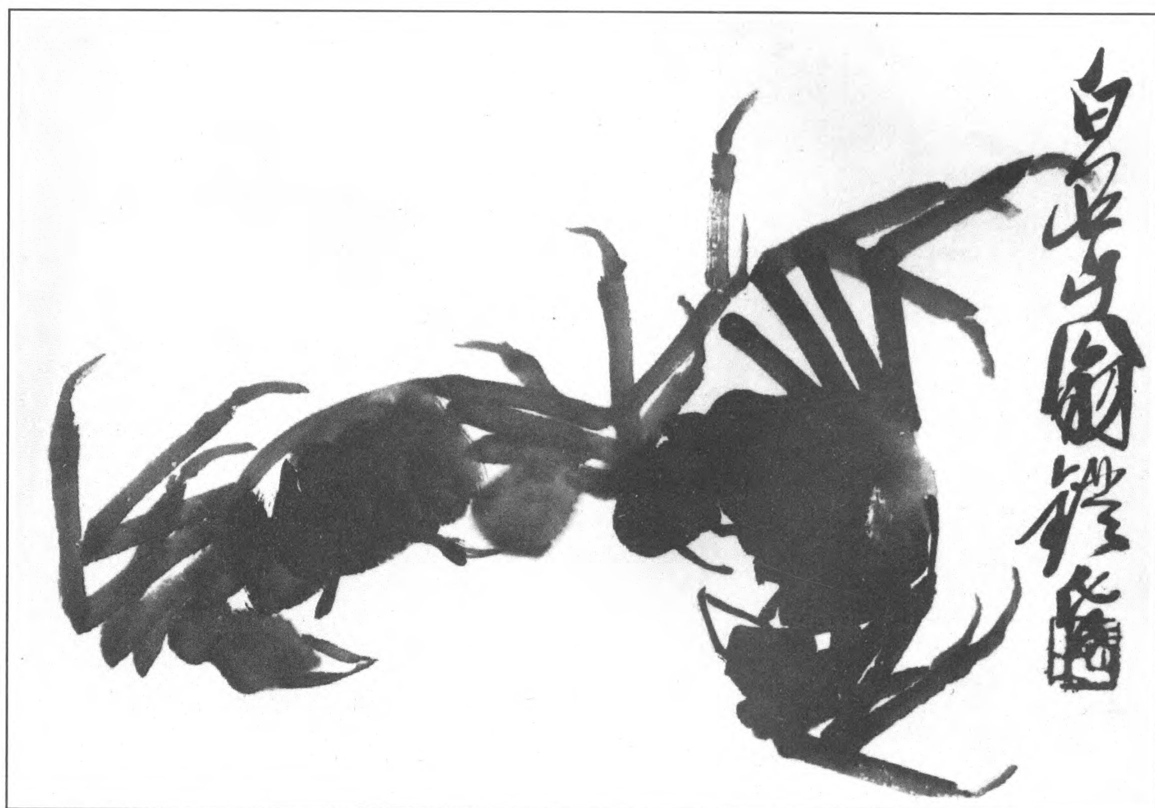
群蟹（局部） 85岁作

蟹的画法

侧锋三笔并排画出蟹的头身，然后，在头身上部左右画钳，接着画八条蟹腿的第一节，从后往前画，再画第二节，后画第三节，同时，勾钳刀，最后以中锋浓墨点眼睛，眼睛成两条斜线。蟹眼及双钳姿态都不能对称，腿要一边伸张，一边收缩，钳一仰一俯，方表现出蟹横行的生动神态。

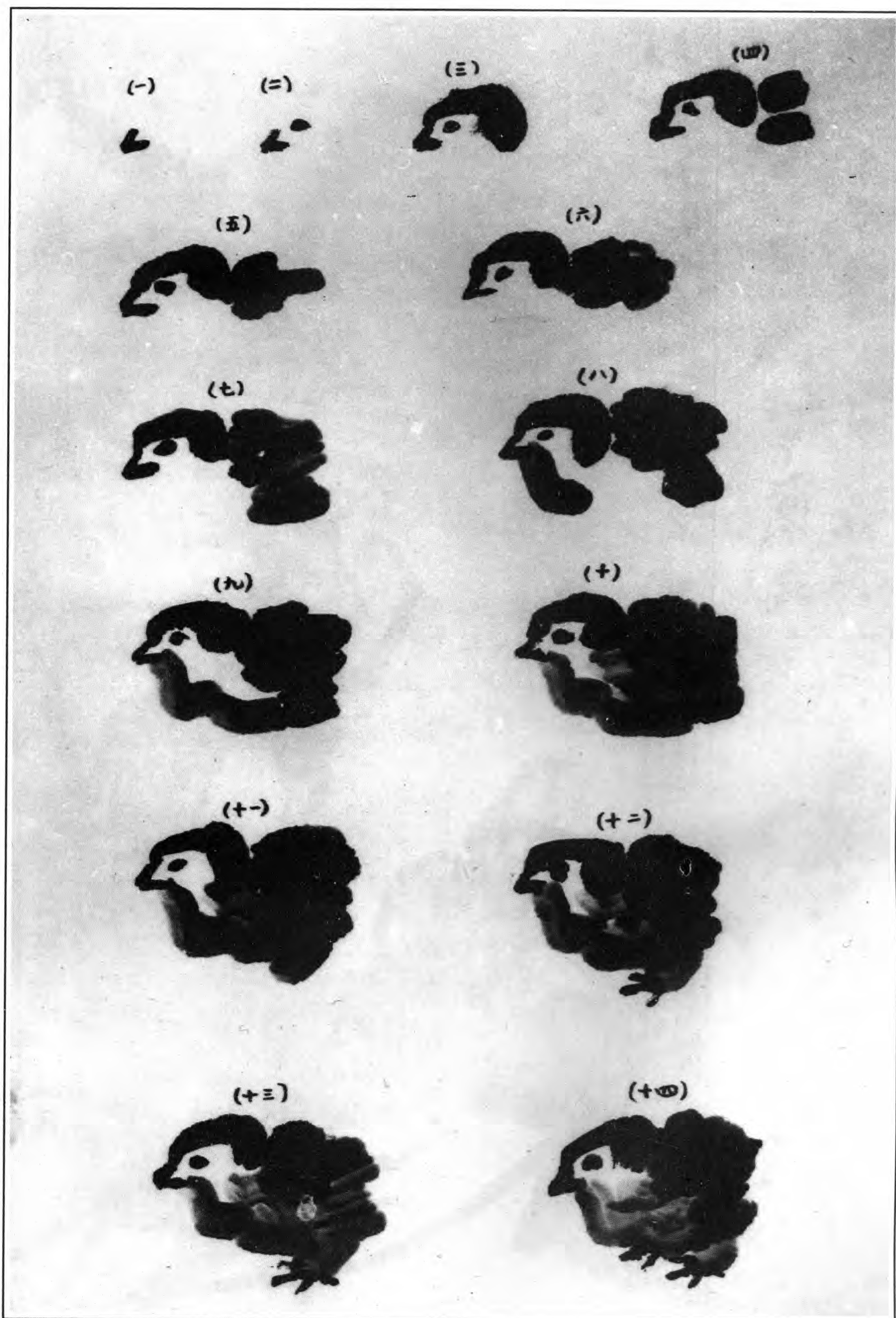
蟹　91岁作

蟹

鱼蟹　92岁作

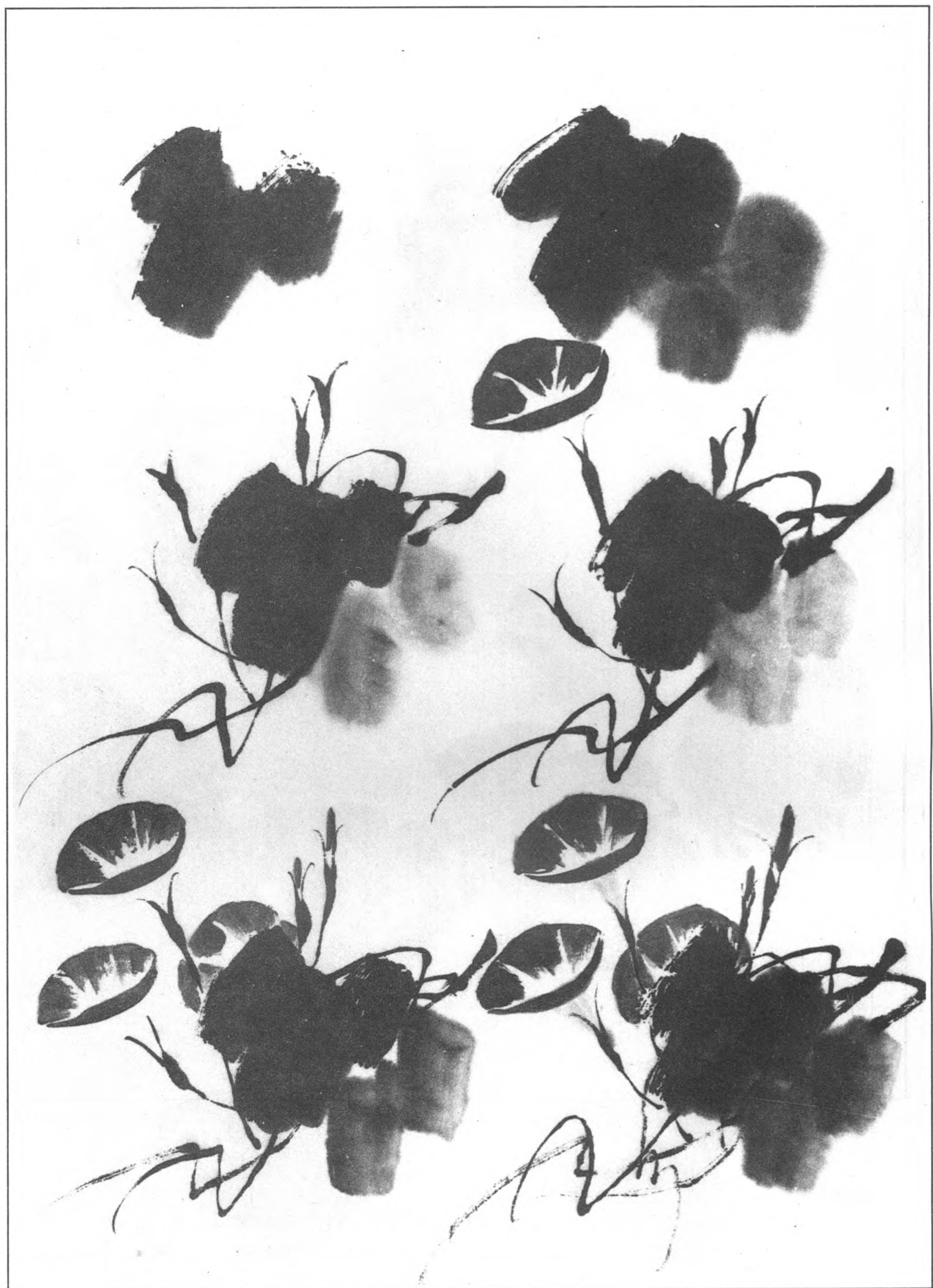
小鸡的画法　　　　齐良遲作

群鸡（局部） 86岁作

小鸡的画法

以中锋画嘴，嘴后点眼睛，然后以较湿的重墨画头及两小翅，再以稍淡些的墨画出胸、腹及尾部，最后以干墨画出爪，墨色的浓淡干湿搭配好，用笔的园点和长点、墨点与平涂协调好，将小鸡身上的绒毛质感以及各种情态画出来。

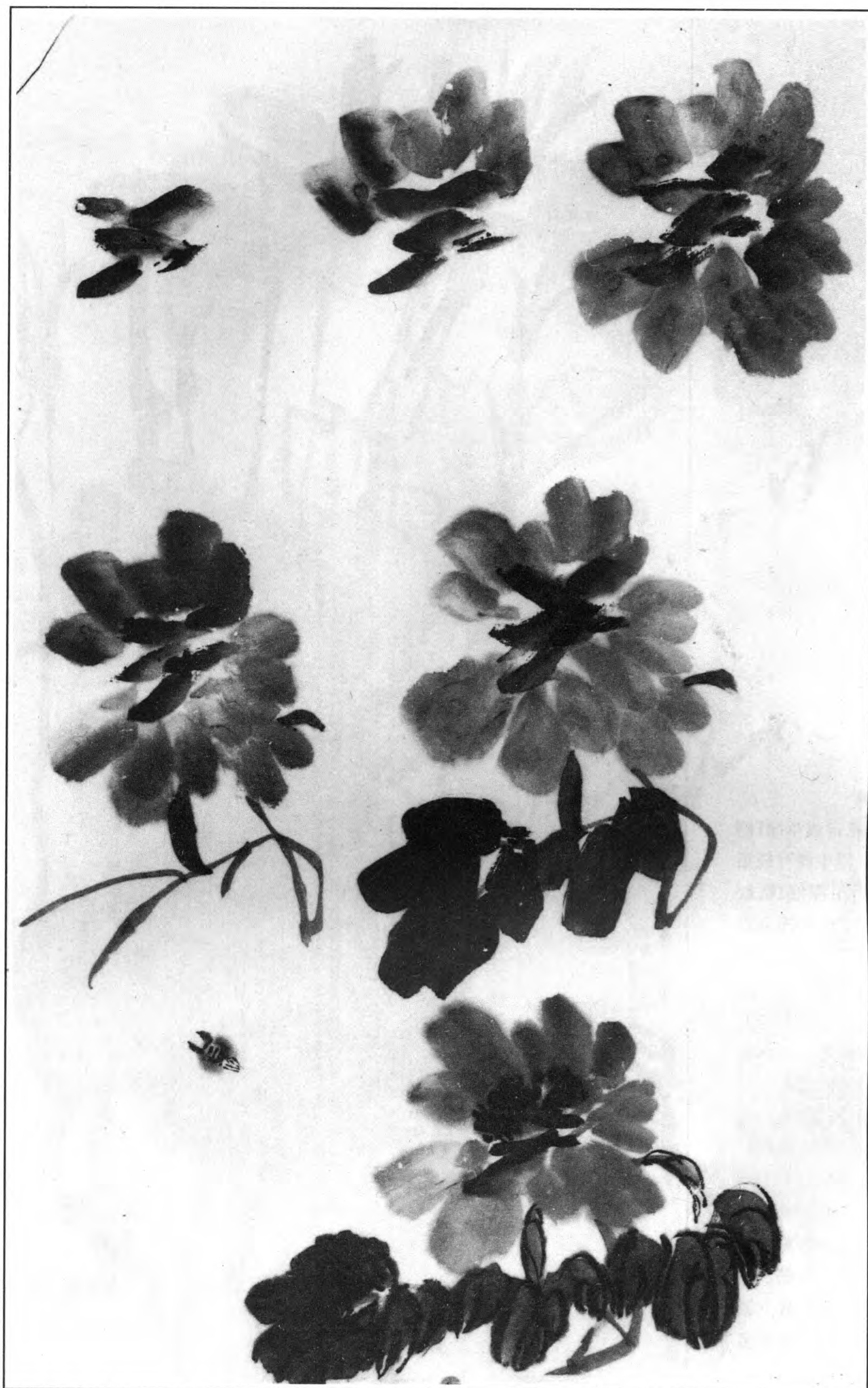
牵牛花的画法　　　　李世麟作

牵牛花的画法

以深墨(花青或草绿)侧锋抹出叶子，以中锋写枝条及花托。然后用深红(曙红加胭脂或石青)在花托上方横涂一笔，两端向上弯，中间略肥，画出花的侧面。接着画花口，在横笔上方自上向下并排侧抹数笔，上部笔意相连，下部笔间留出参差不齐的几条白道。如画正面的花，中间要留出五角星般的空白。再用淡色将花冠与花托接上。最后收拾整体，可添些小蔓及花蕾等，若是淡叶，可以重墨勾叶筋。画牵牛花用笔参以草书、篆书、笔法，藤蔓才灵活多变。

牵牛花　97岁作

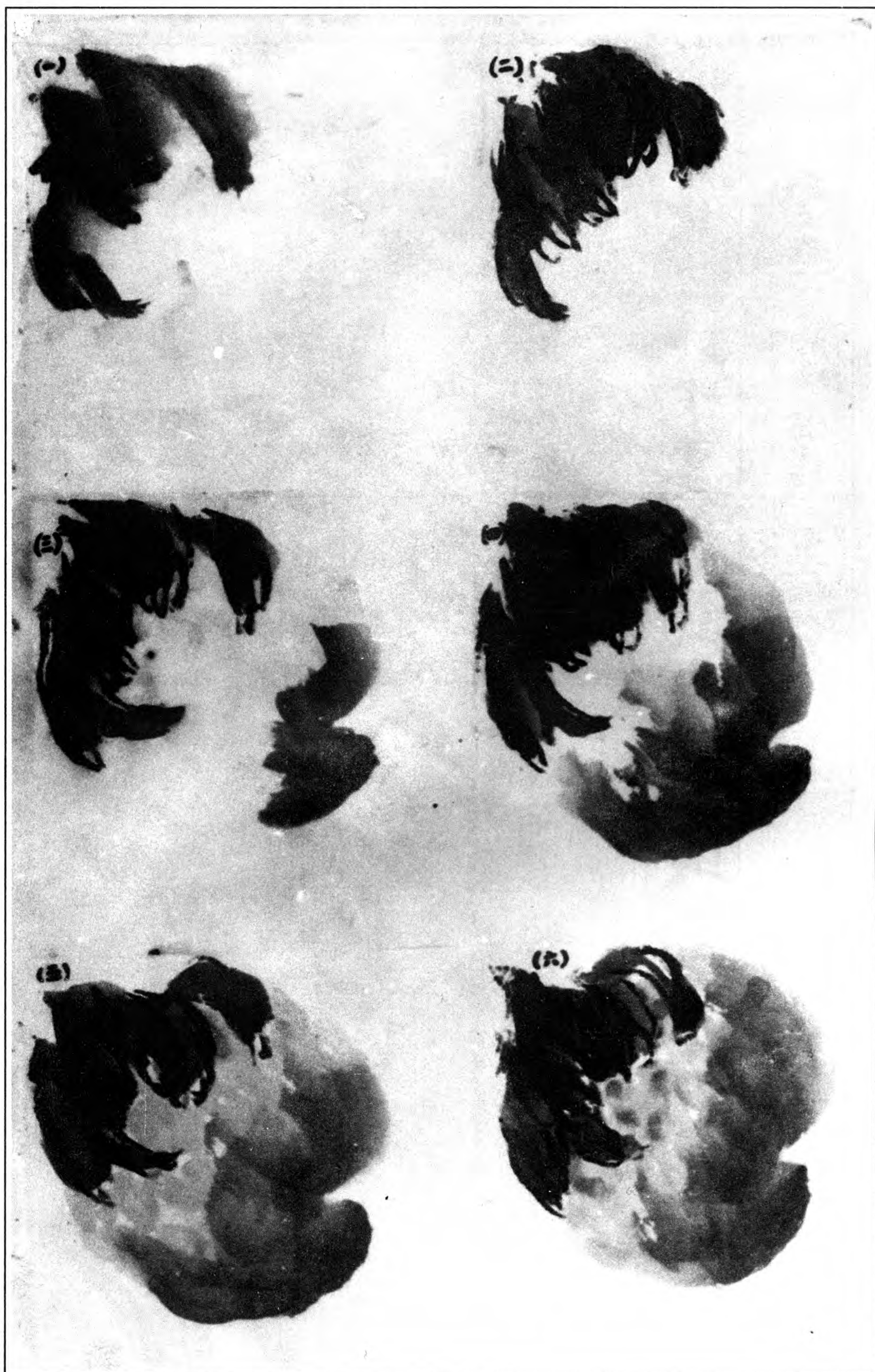
牡丹的画法　　　　李世麟作

牡丹的画法

以含水份较多的大笔蘸洋红加胭脂、大红侧锋重色抹出一组横瓣，并适当留些空白，在其周围以淡色点竖点，点大小错落有致，将花头的型组织饱满、生动。再以淡绿或淡墨写小梗小叶，以草绿、花青或墨抹叶子，深墨勾叶筋，干墨点蕊。

牡丹　85岁作

桃子的画法　　　　齐良遲作

双寿

以中锋蘸洋红加胭脂画出桃的尖部，淡些向后画，染至桃的多半处，以石黄接染桃子的后部。以侧锋草绿或花青或水墨抹出叶子的大型，重墨勾叶筋和枝干。然后可再添加桃、叶和枝干，使其丰富起来。

青蛙的画法　　　　　　李世麟作

青蛙（画稿）

青蛙（画稿）

蛙（局部）

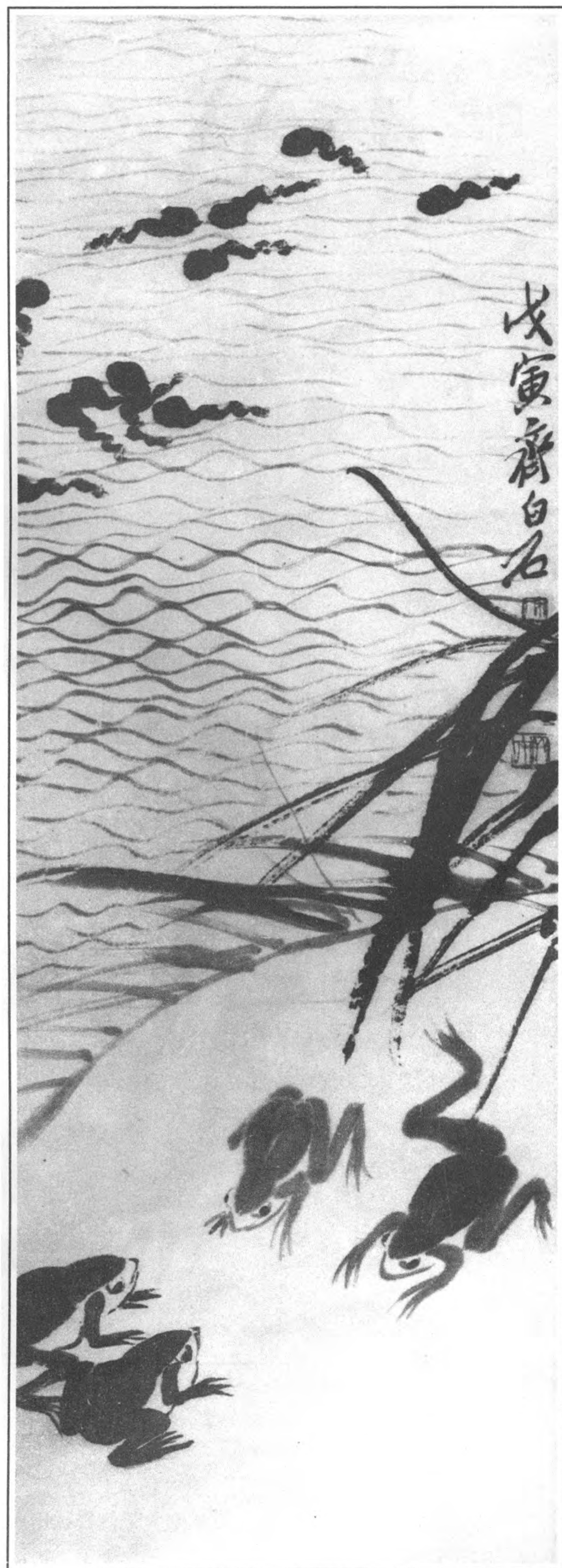
蛙　66岁作

青蛙的画法

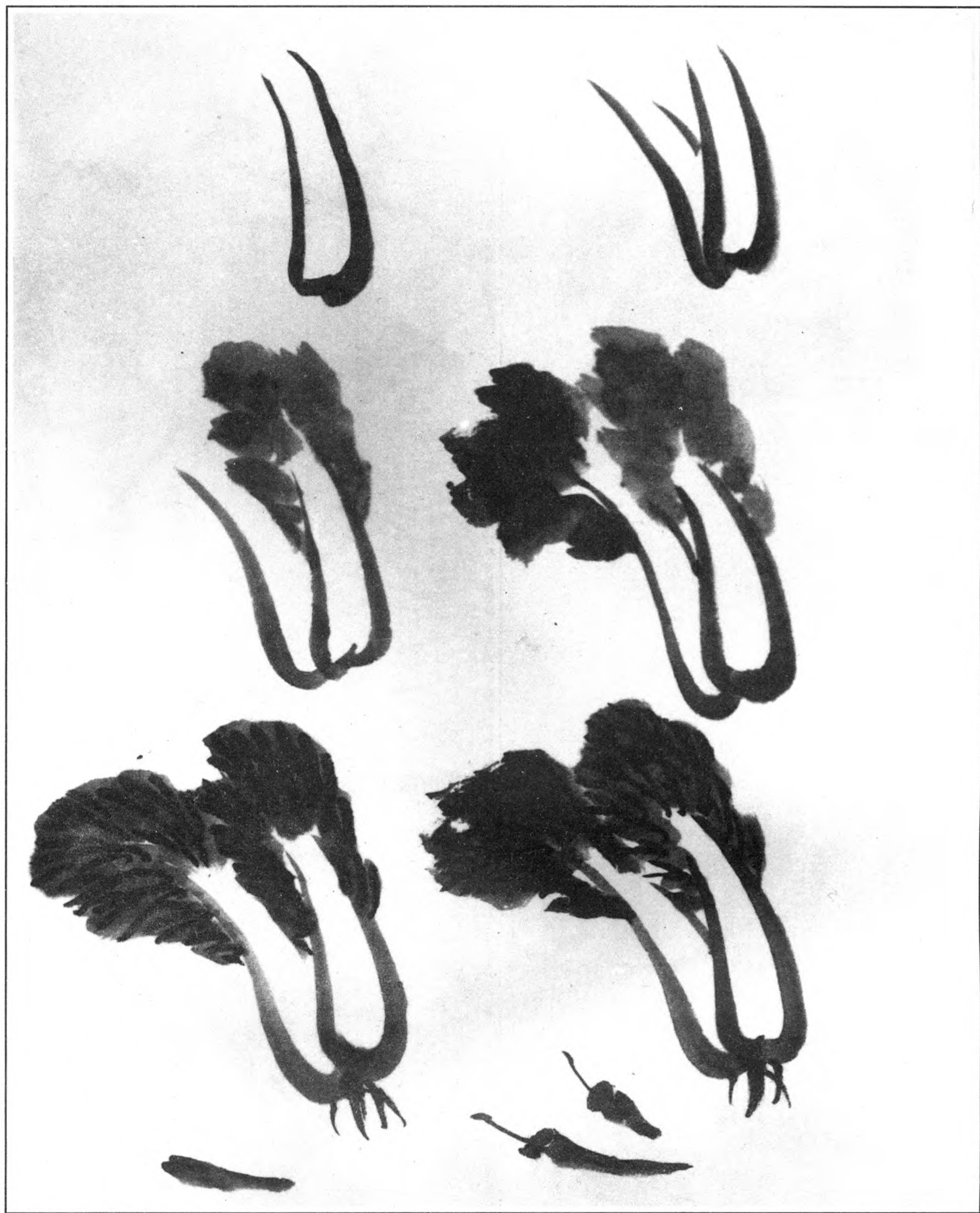
第一笔以托笔画头，然后在头后部左右两笔画蛙背，至尾根部，用淡墨勾出鼻、口、腹及眼匡。中锋写后腿第一节，一条伸一条收，顺势画第二节第三节，再画前腿，细而短，有四指。后以焦墨点睛。

青蛙(局部)　88岁作

青蛙与蝌蚪　78岁作

白菜的画法　　　　李世麟作

白菜的画法

以淡墨中锋用笔勾出菜帮，以羊毫大笔侧锋抹出白菜叶之大型，墨色要浓淡相济，笔间少留空白线相隔，这样可层次分明。以重墨勾叶筋及画出菜根。可以红辣椒以及笋、香菇等点缀，别有情趣。

白菜辣椒

白菜竹笋

白菜竹笋

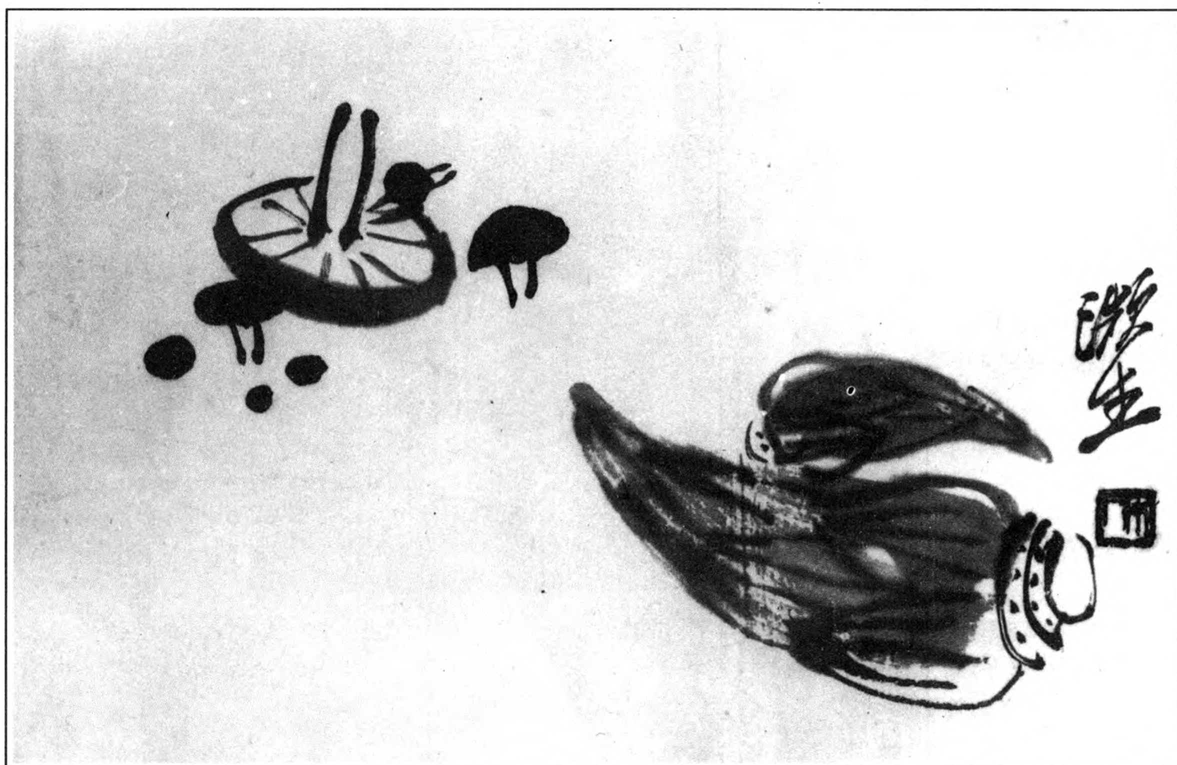
白石老人很喜欢画普通的蔬菜、瓜果，他画白菜注重质感的表现。菜帮洁白厚重，菜叶蓬松柔软，层次分明，用墨浓淡相济，虚实相生，看了令人喜爱。他曾在一幅画画跋里写道：余友人尝谓曰：“吾欲画菜，苦不得君所画之似，何也?”，余曰：“通身无蔬笋气，但苦于欲似余，何能到。”他曾解释说：有的人画白菜不如我画得像，为什么呢？我是从菜园里学来的，你只学习笔墨技巧，而不亲自种菜，自然不能有“蔬笋气”了，因而就画不好。这是白石老人画成功的密绝。

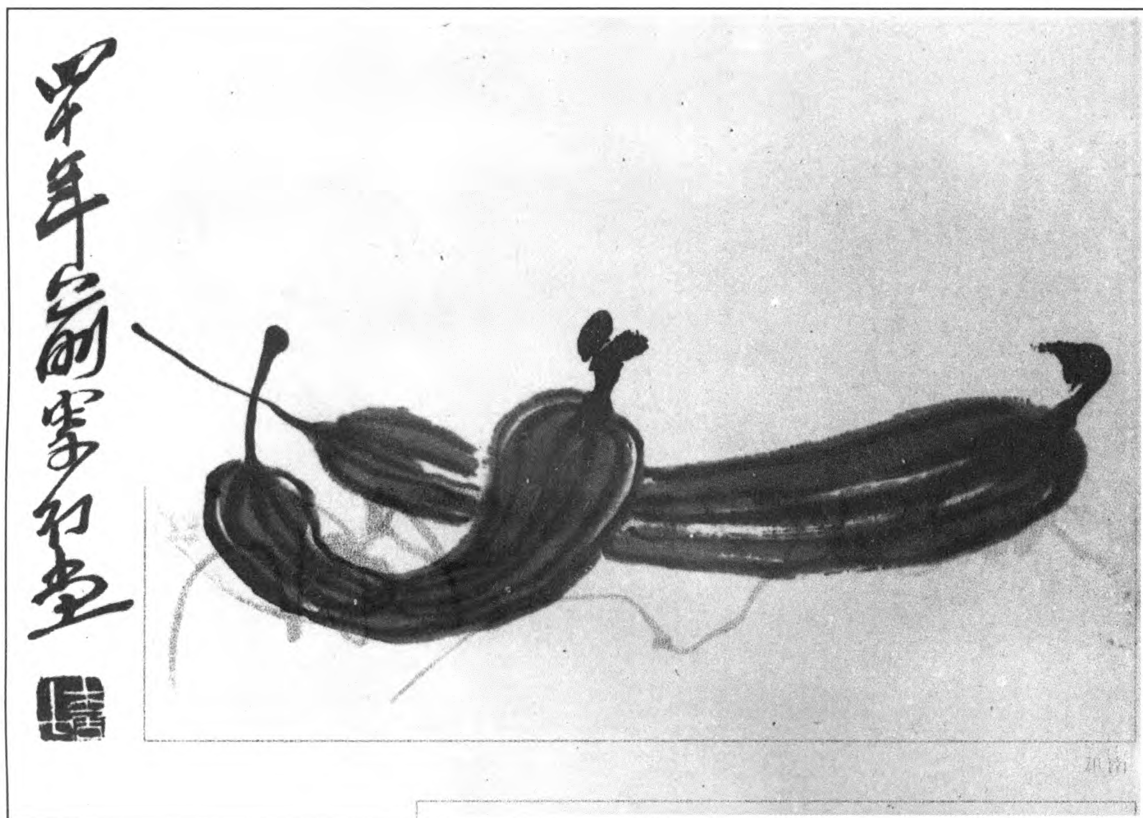
香菇笋　75岁作

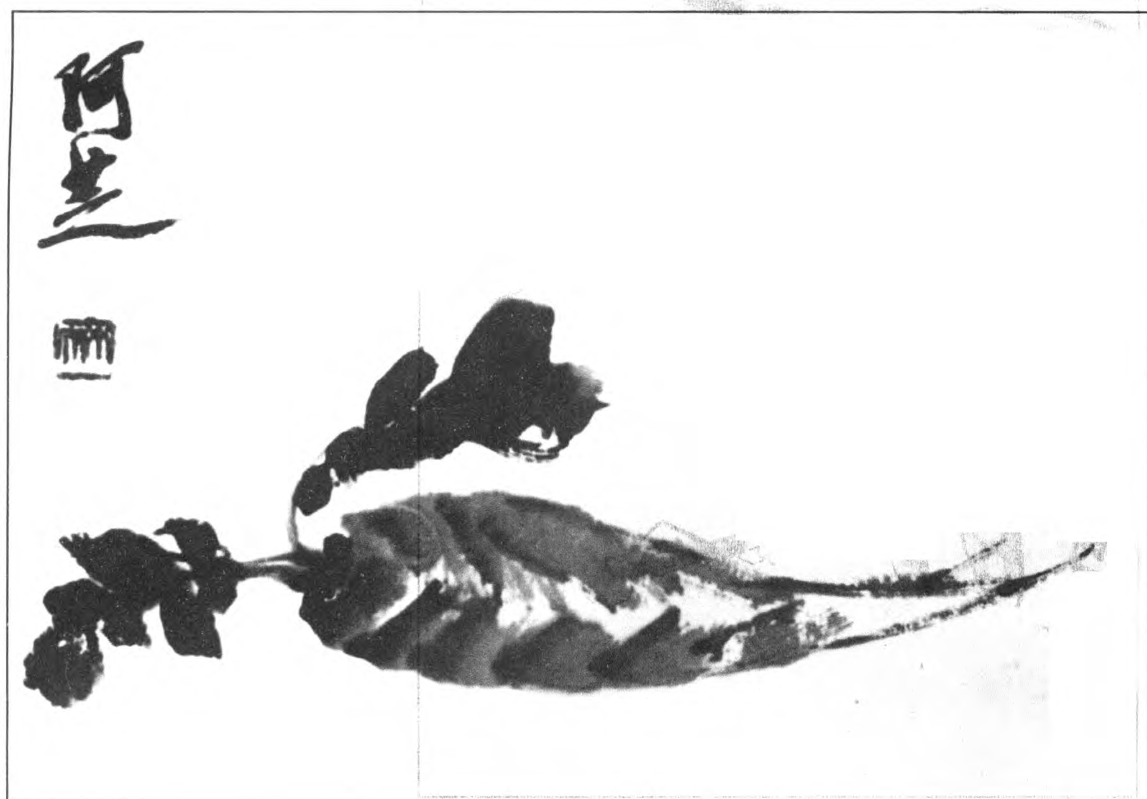
白菜香菇

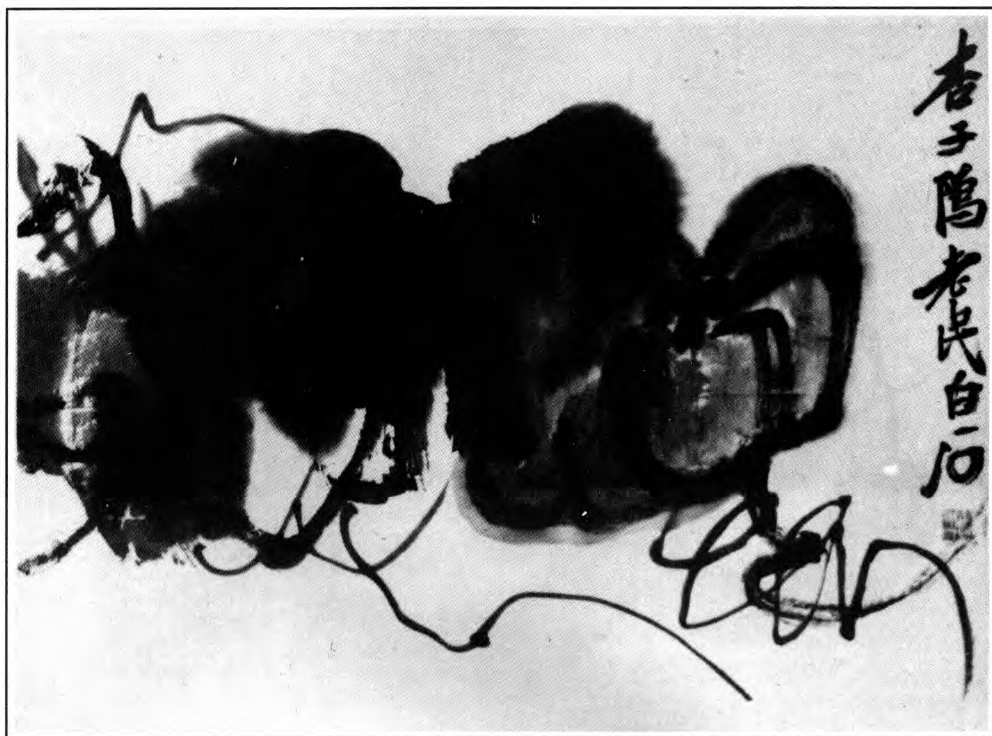
香菇笋

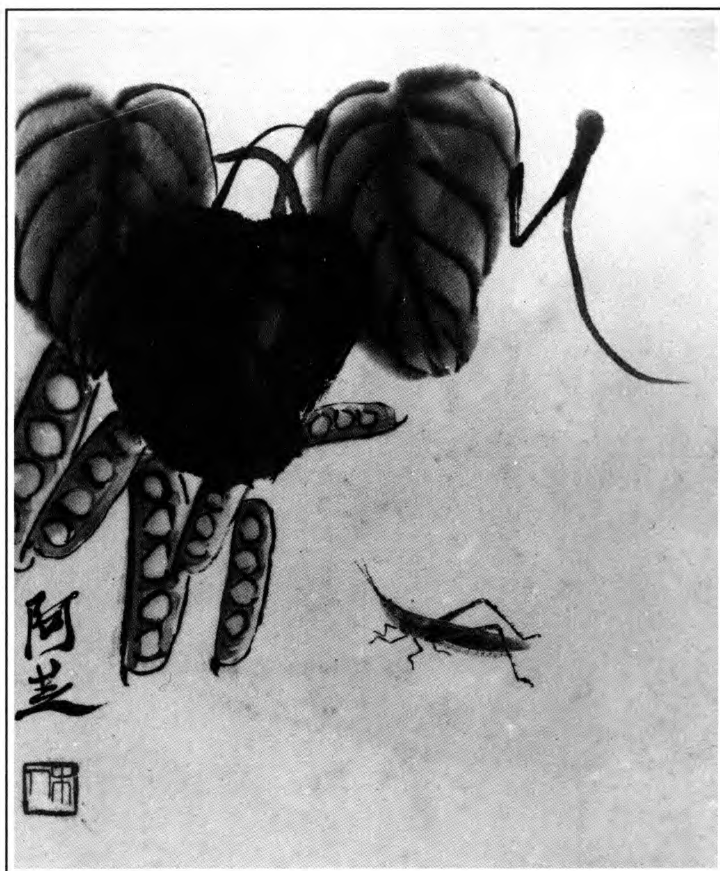
黄瓜

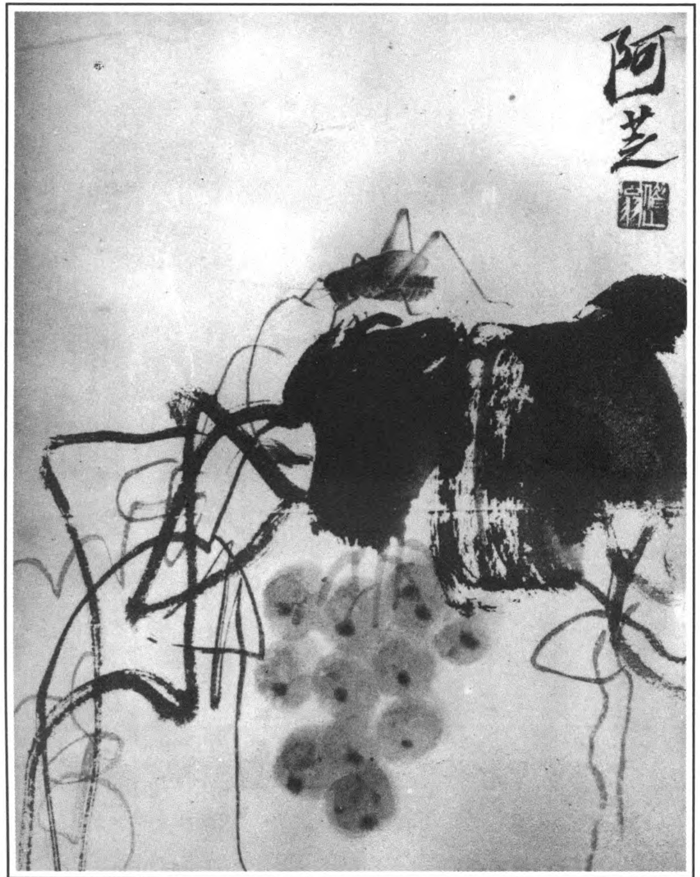
萝卜

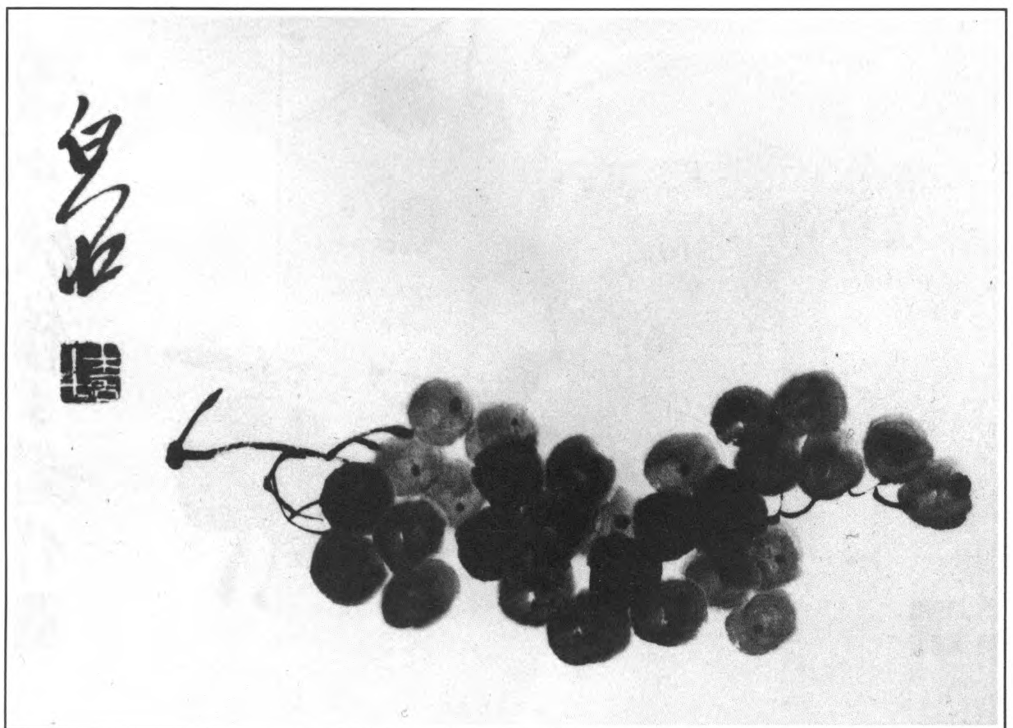
南瓜

扁豆

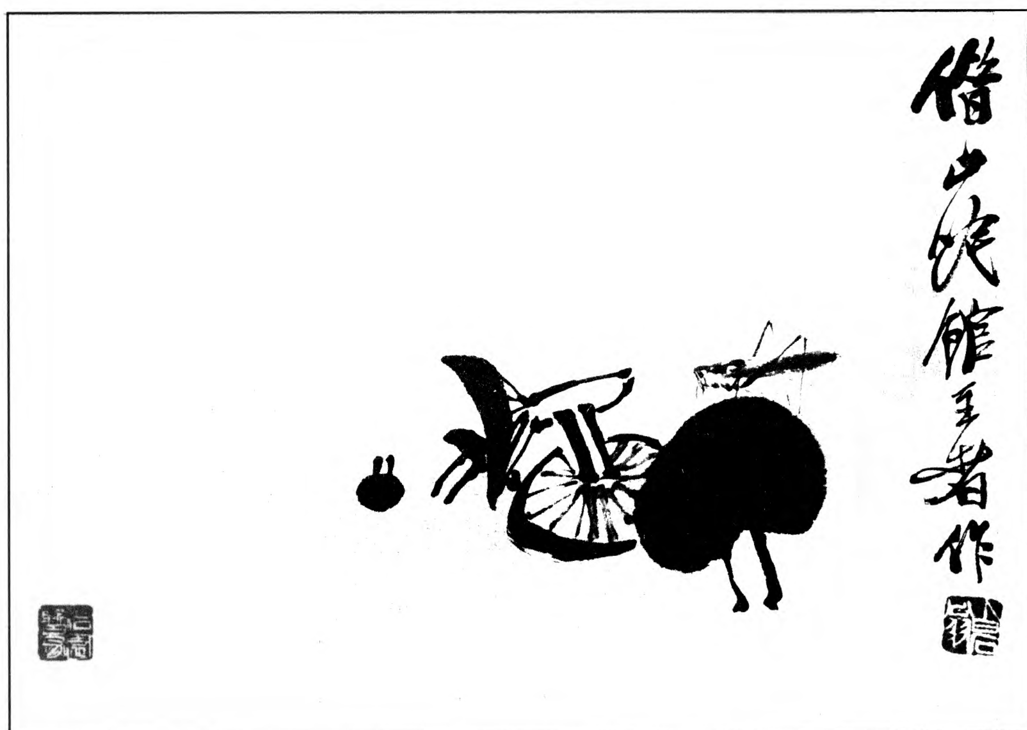
葡萄

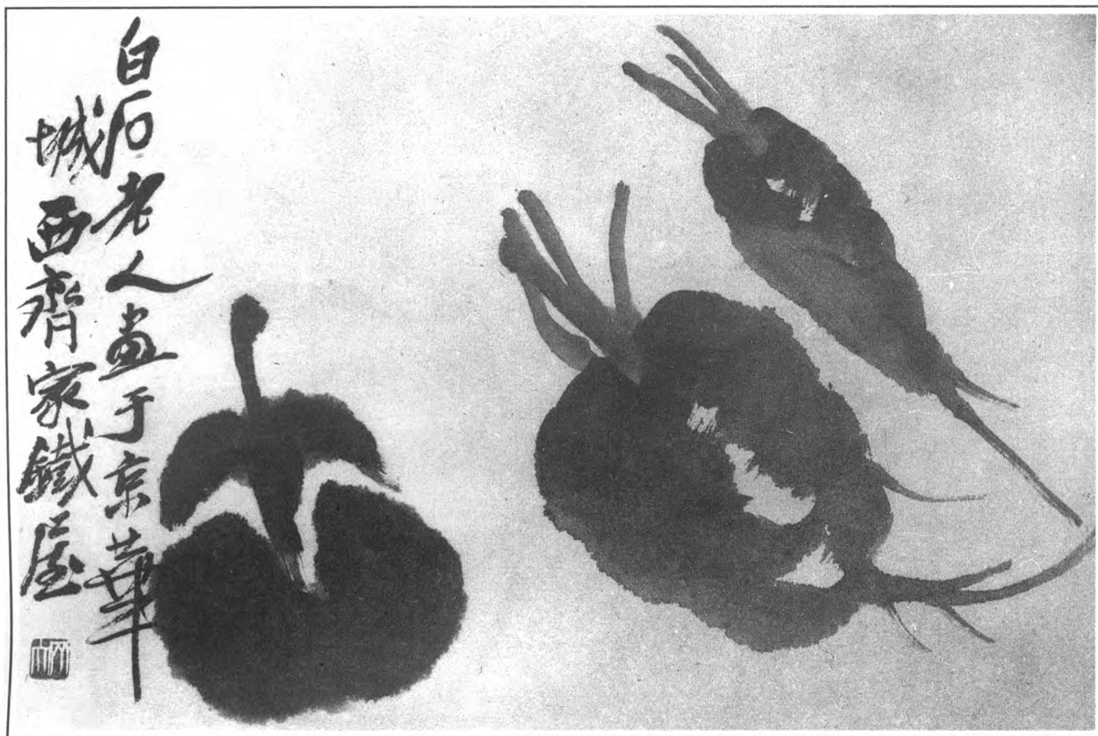
葡萄

丝瓜

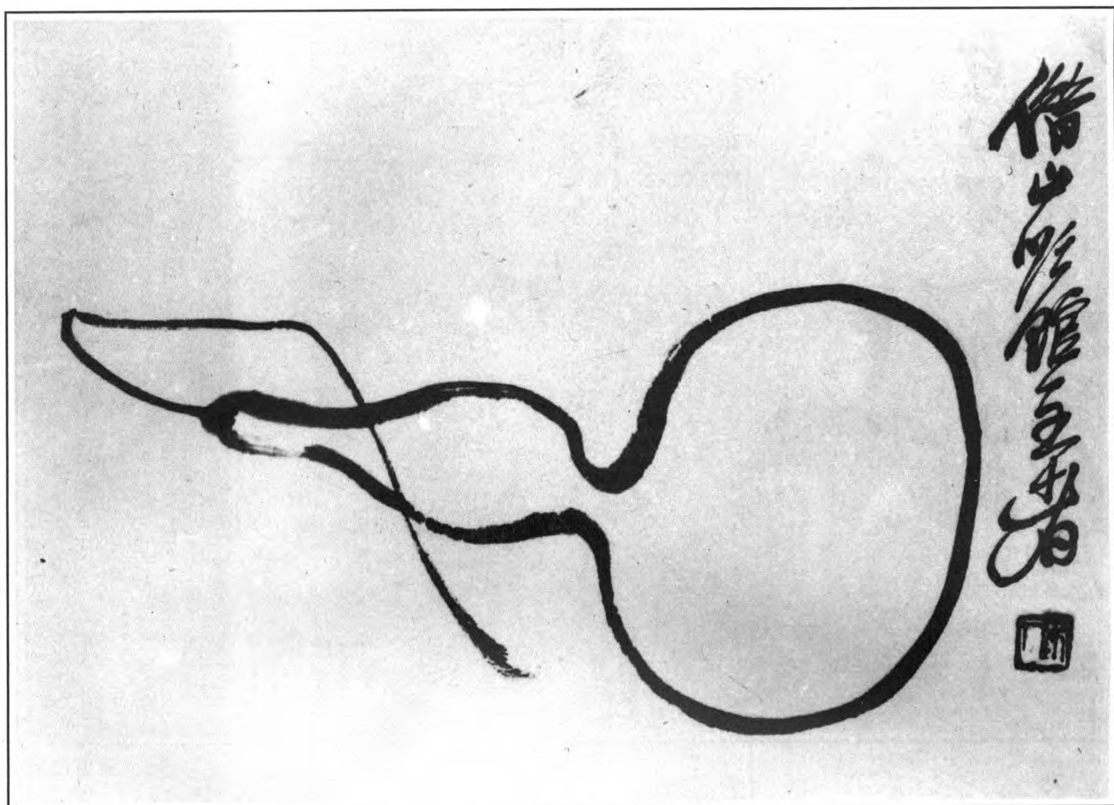
香菇

萝卜茄子

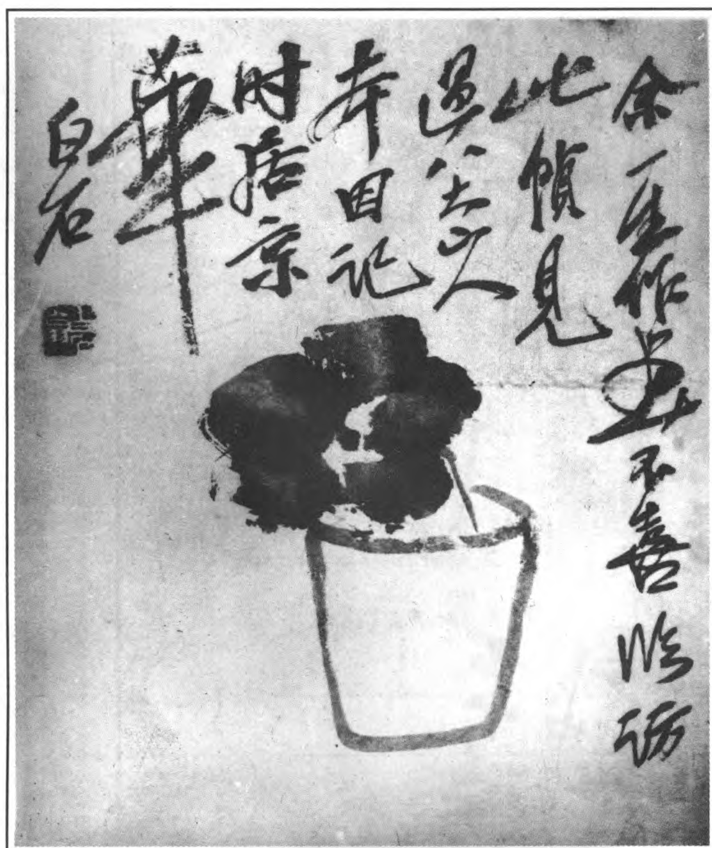
桑

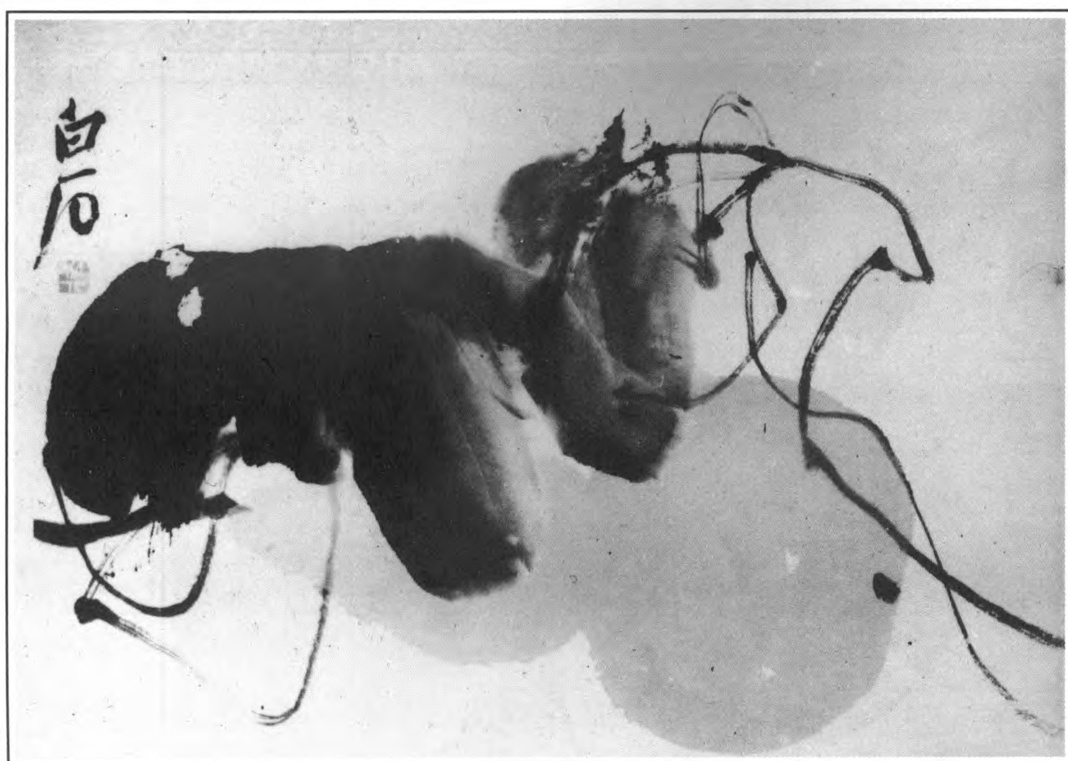
葫芦

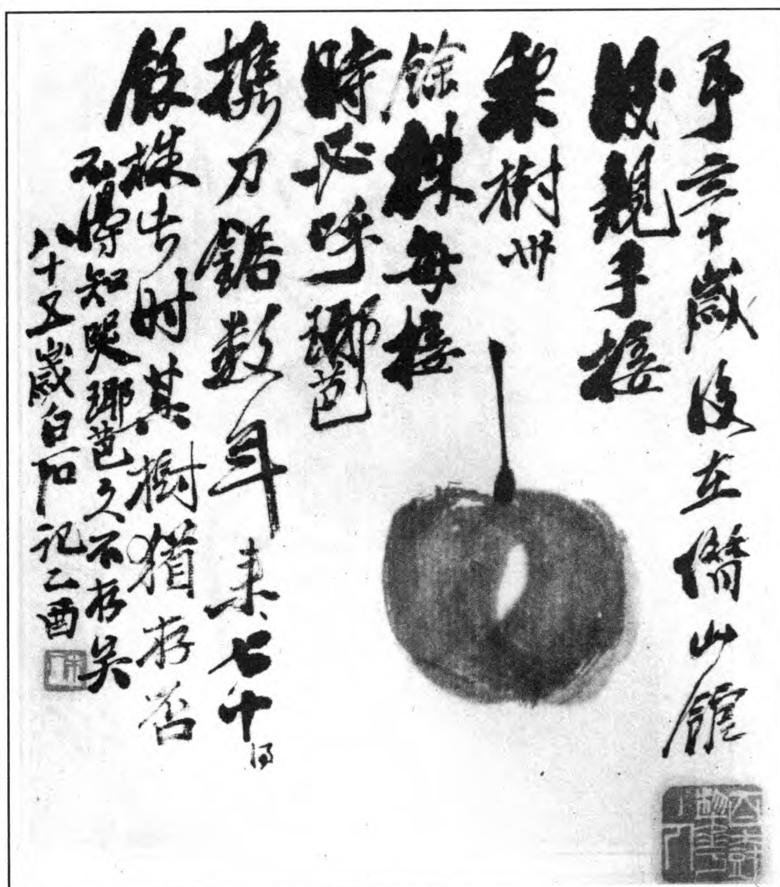
柿子　90岁作

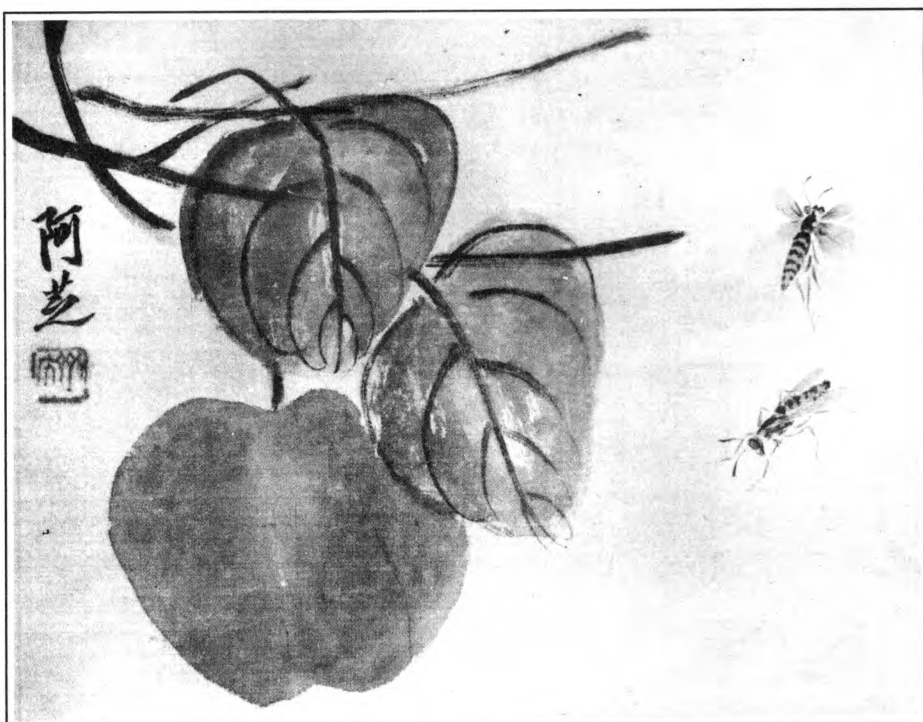
花

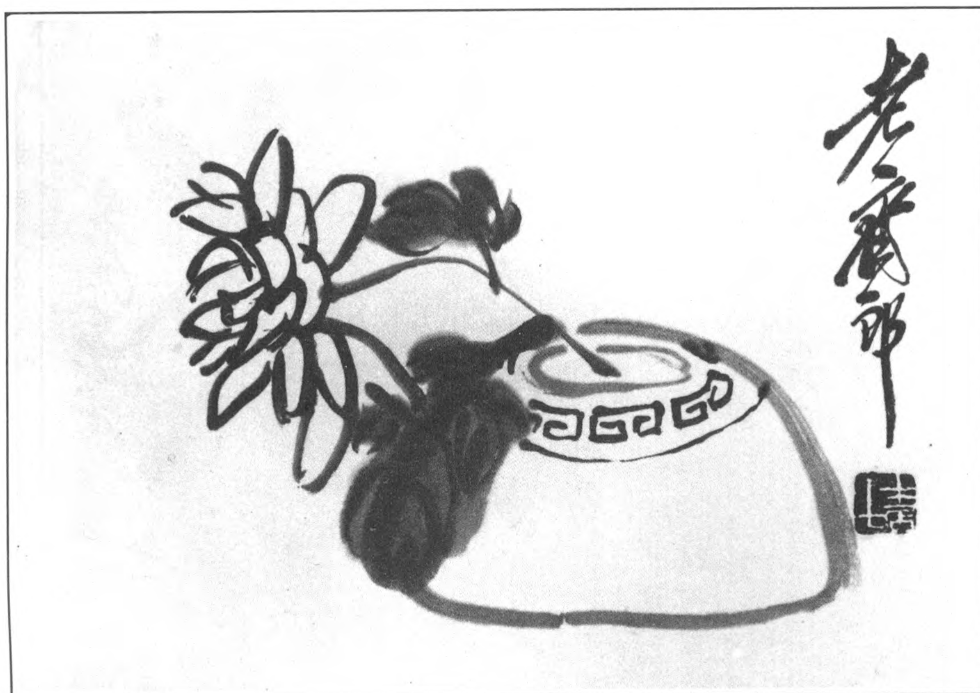
葫芦

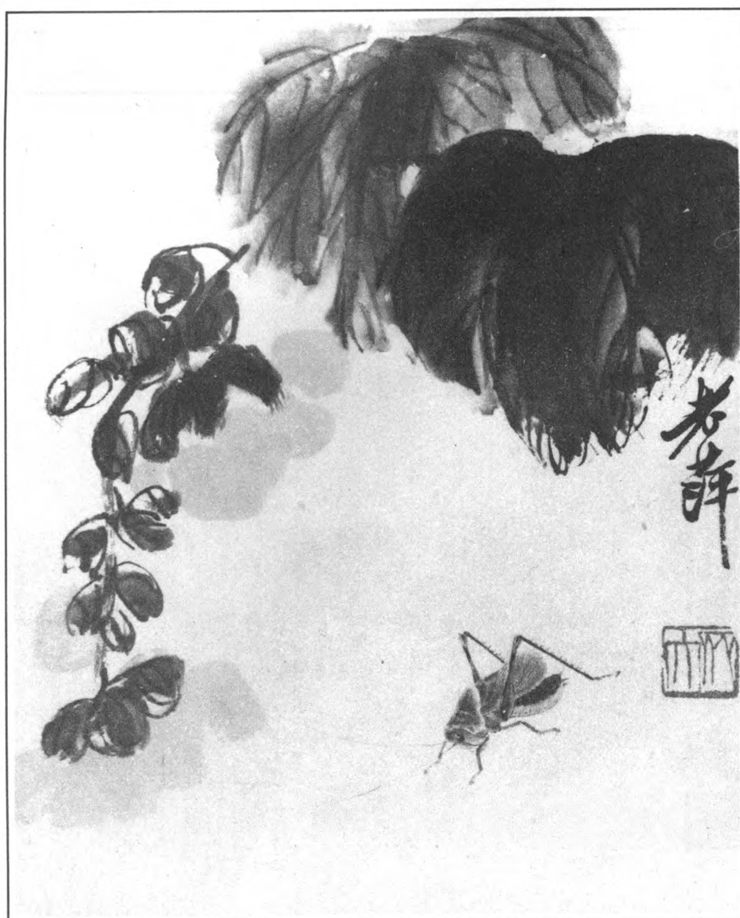
梨　85岁作

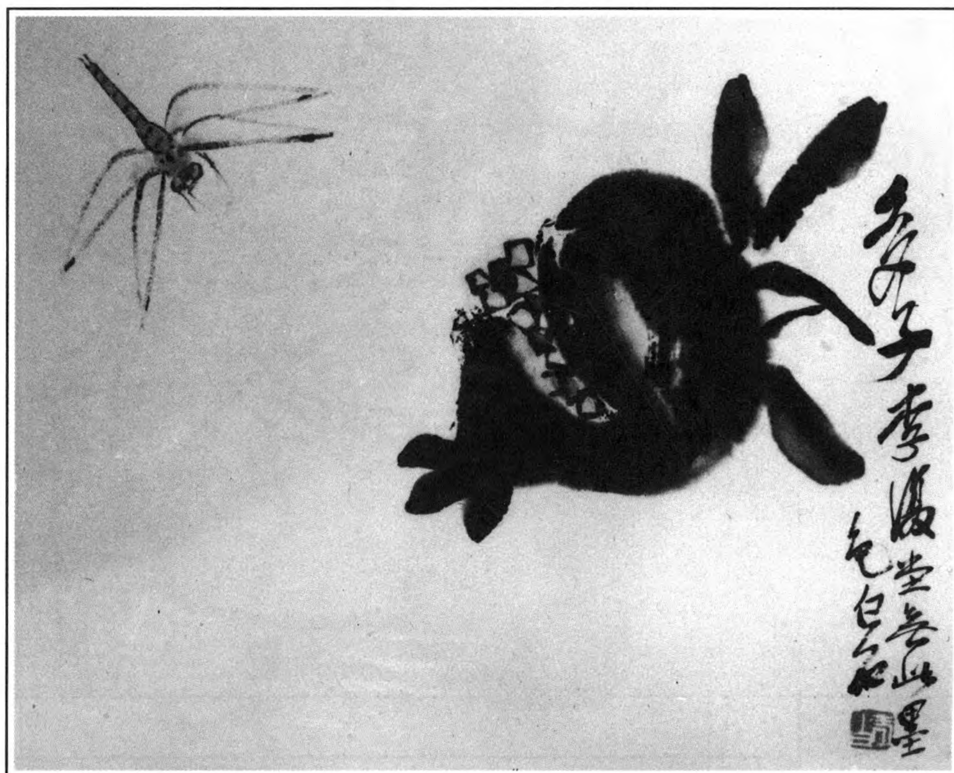
果

菊

花

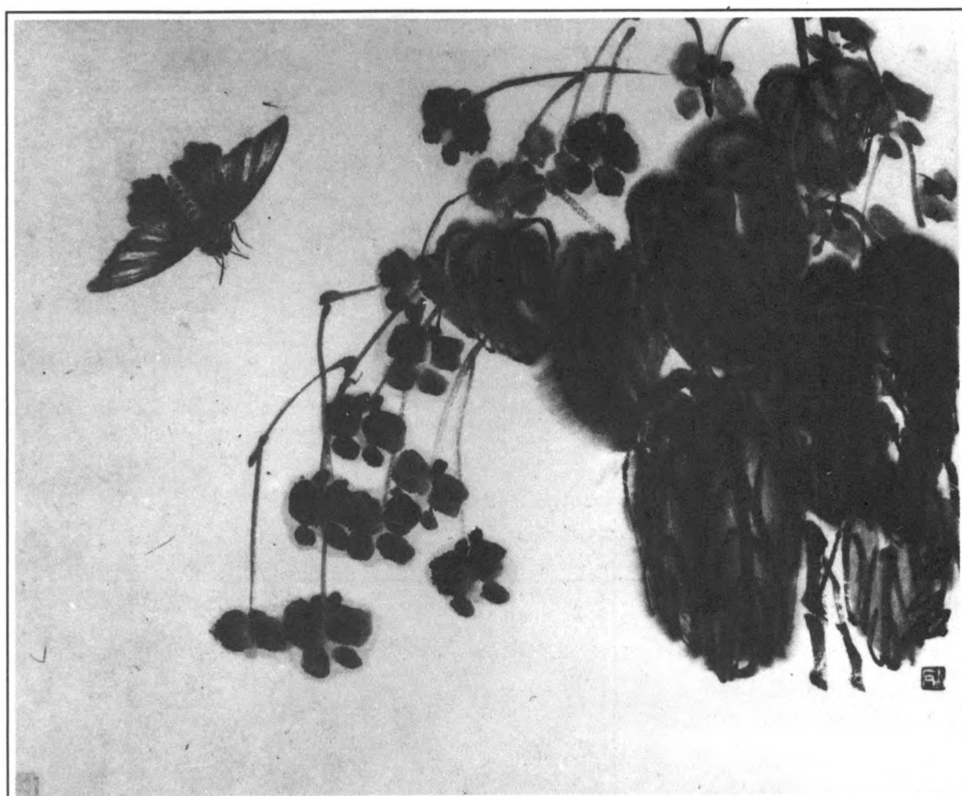
石榴

菊

荔枝

海棠

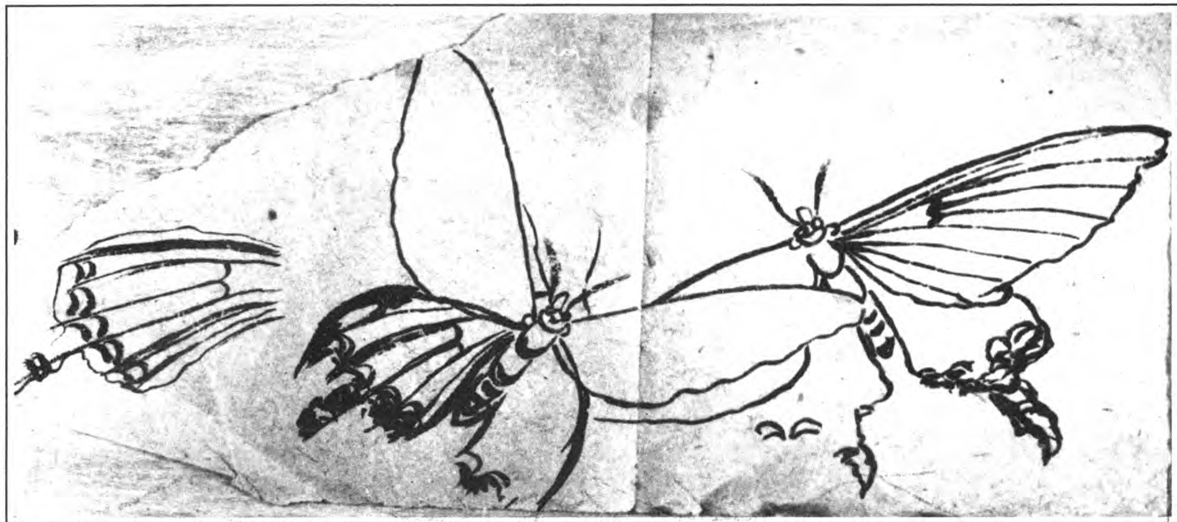
菊花

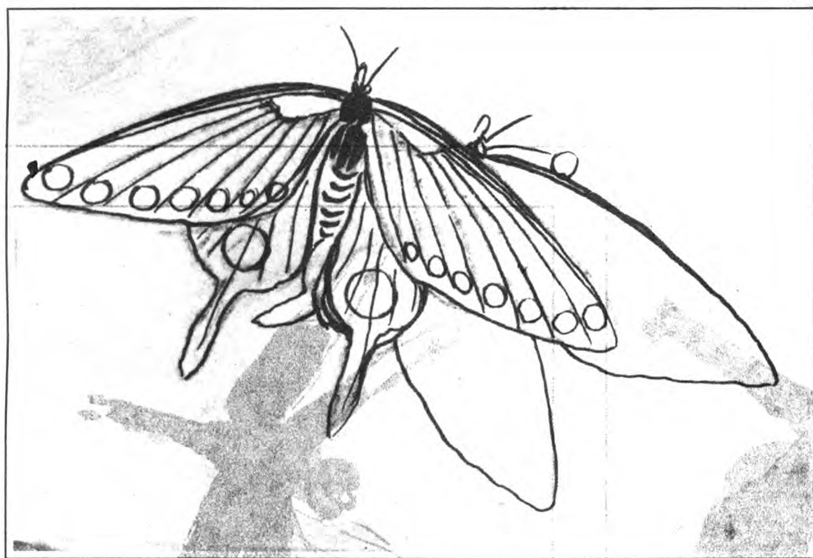
蝴蝶兰

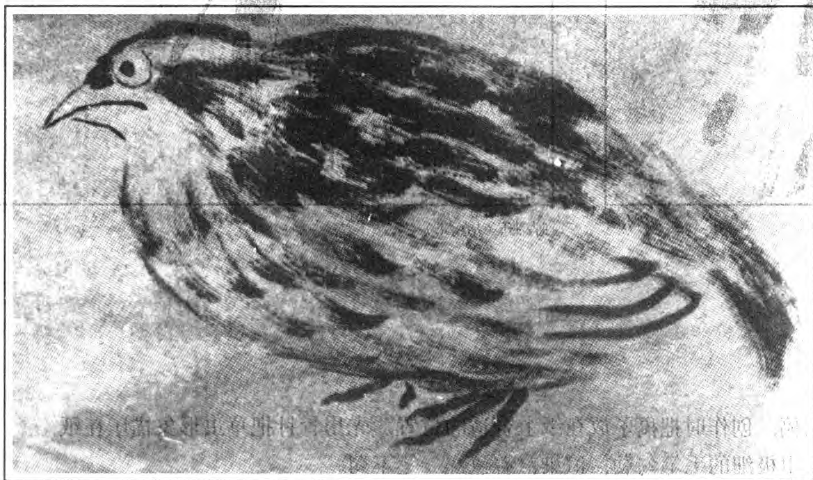
蝉叶　64岁作

蝴蝶（画稿）

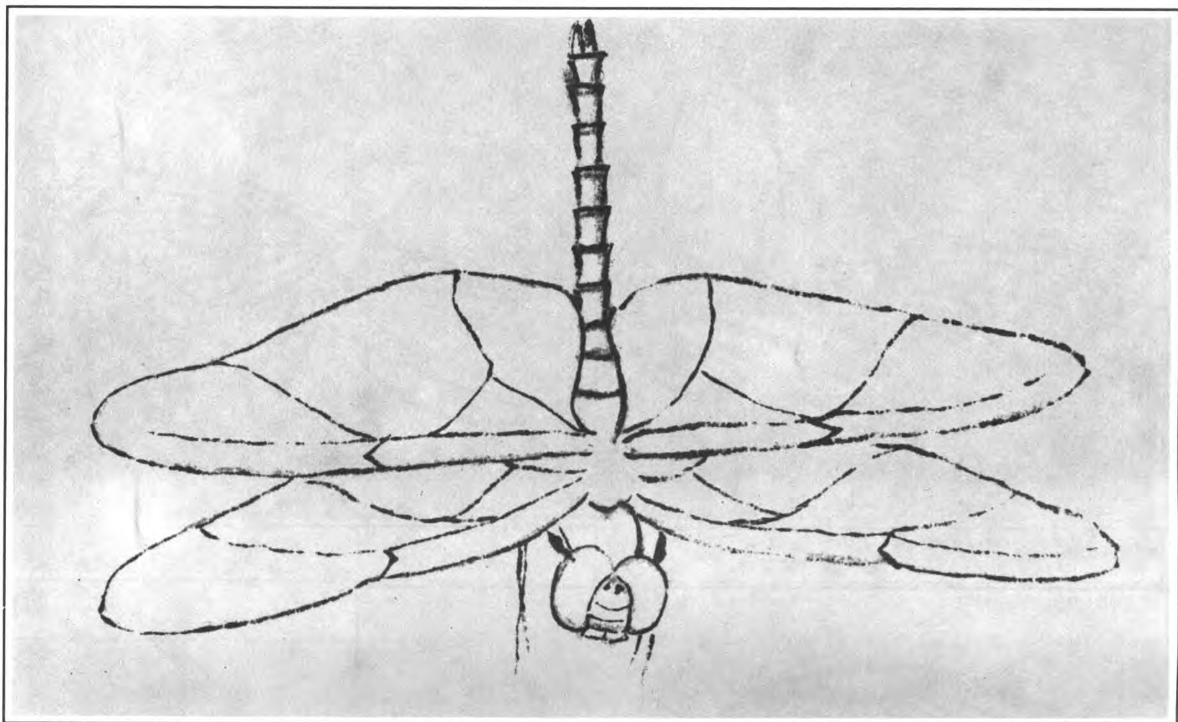
蝴蝶（画稿）

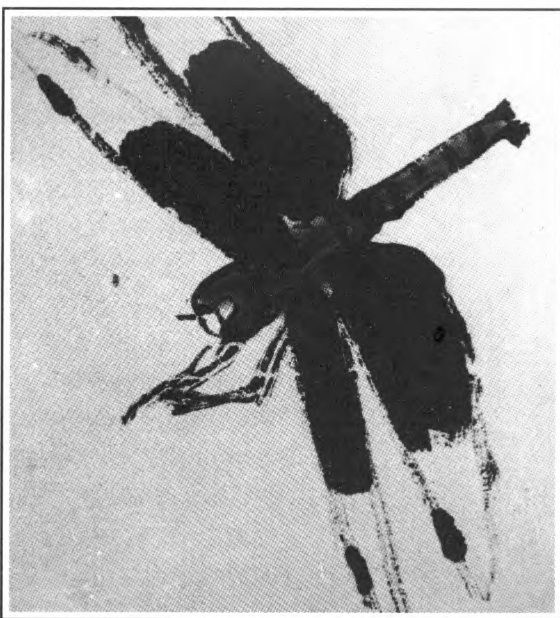
鹌鹑（画稿）

画稿

白石老人创作态度非常严肃，这一组画是老人的写生和画稿，他非常重视写生，他认为"作画贵写其生，能得形神俱似即为好矣！"，"凡大家作画要胸中先有其所见之物，然后下笔有神"。自己要求一笔一墨都要有依据，对所画对象仔细观察，然后认真写生。他到自然生活中去，同时自己种瓜果花卉，养鱼虾鸟虫等以便于对对象深入研究。有一幅他69岁时的画稿记有第五次写生的字样，对虾蟹的写生就更多了。另外，白石老人创作前有起稿的习惯，反复琢磨，反复修改，同时，用文字在草稿上注明重点、特点及需注意、要改动的地方。他留下大量的草稿，我们可以从中受到启发。

工笔蜻蜓底稿　约70岁作

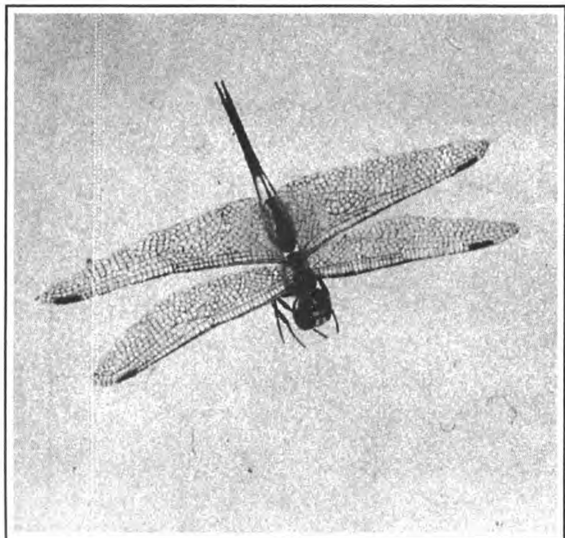
蜻蜓（局部）

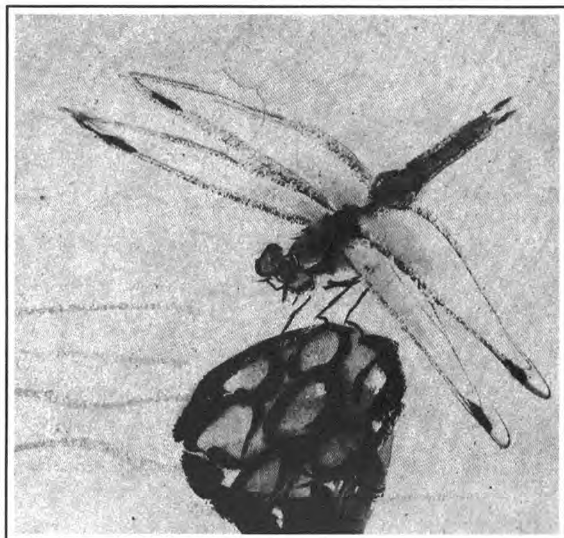

蜻蜓（局部）

工笔蜻蜓底稿

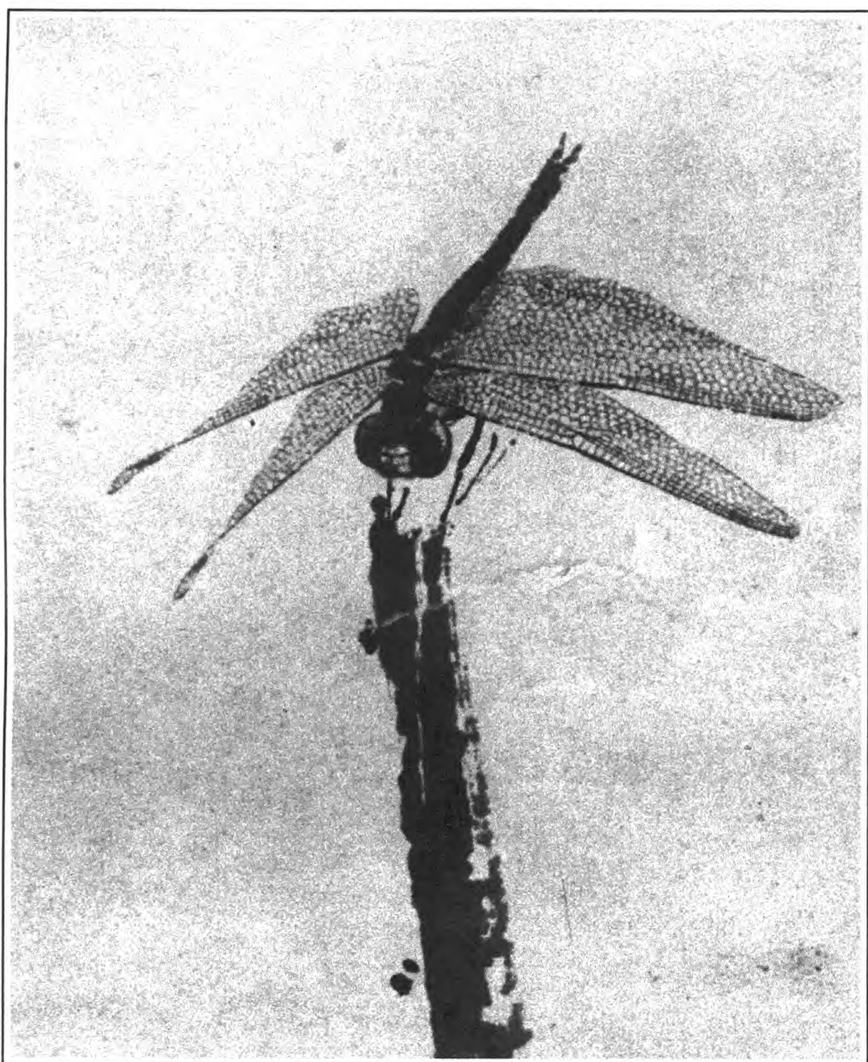
白石老人积累了很多草虫的画稿，创作时把稿子放在纸上合适的位置，先用骨针把草虫形象描压在纸上，然后将稿放在一旁作参考，再用极细的毛笔勾勒、渲染、着色，一笔不苟。

蜻蜓（局部）

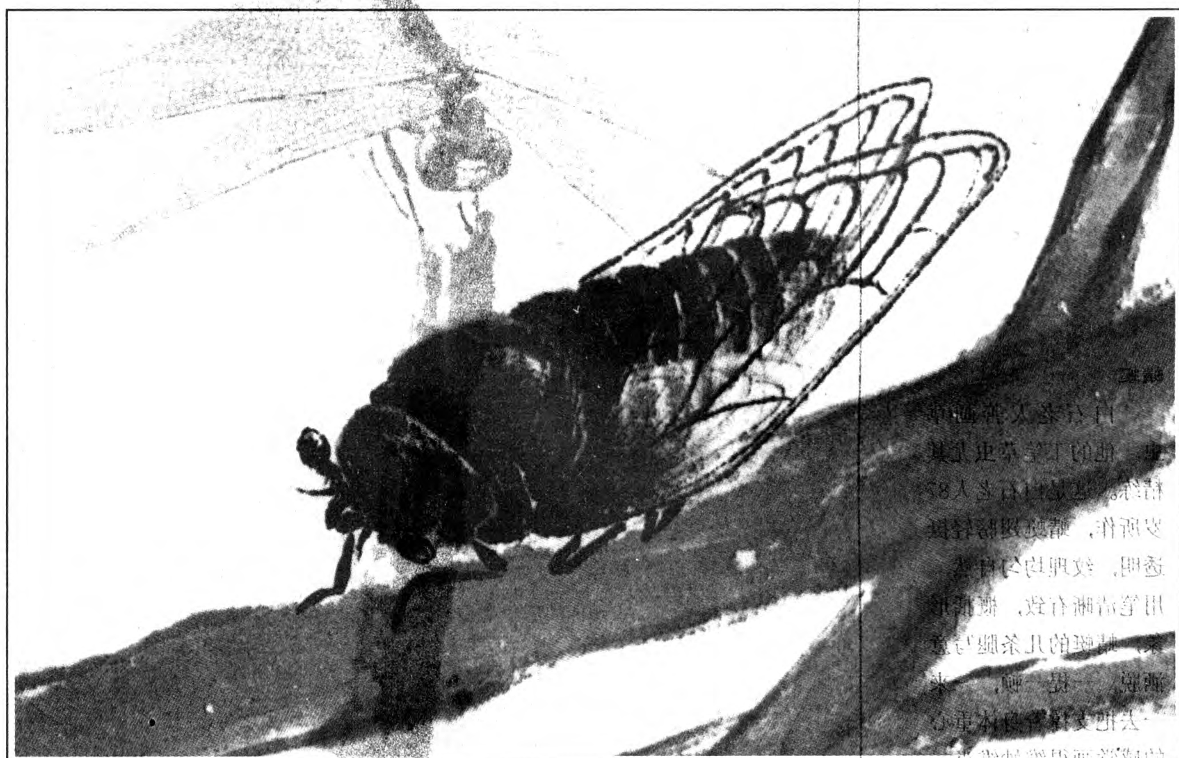

蜻蜓（局部）

蜻蜓

白石老人善画草虫，他的工笔草虫尤其精练。这是白石老人87岁所作，蜻蜓翅膀轻挺透明，纹理均匀自然，用笔清晰有致，概括形象，蜻蜓的几条腿写意洒脱，一提一顿，一来一去把支撑着身体重心的感觉画得维妙维肖。

蜻蜓（局部）

蝉（画稿）

贝叶蝉（局部）

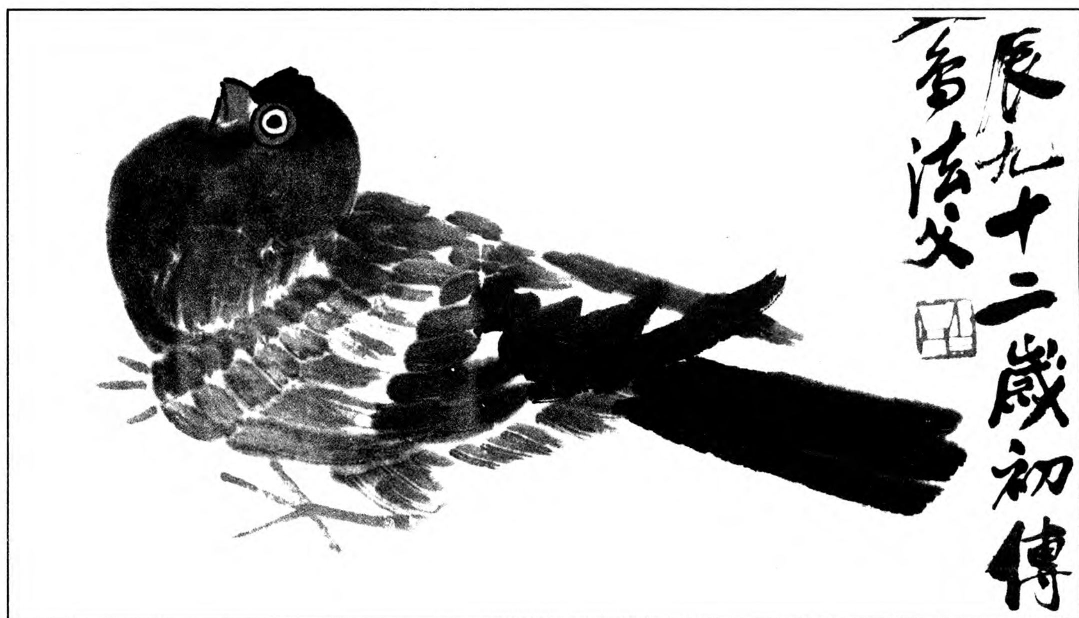
枫林亭外

蝉

白石老人的工笔草虫工致淡雅，他画的蝉翼透明得可以看见翼下的腹背。精巧逼真，栩栩如生。

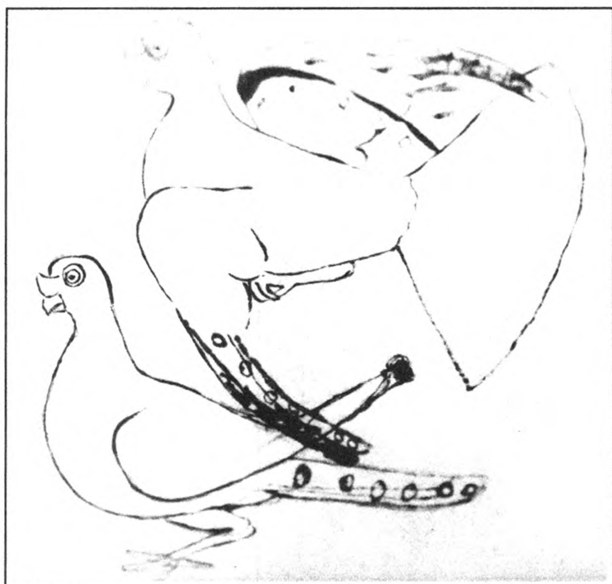
和平鸽　92岁作

和平鸽（局部）　92岁作

和平鸽画稿

白石老人最初创作中国画《和平鸽》是1950年为人民画报画的，后来自己还养了几只鸽子，以利观察写生，老人90岁后，仍然对着鸽子写生，同时，还在画稿上用笔注明：“淡”、“淡”、“白”、“白”、“鸽子的大翅不要太尖且直”、“尾宜长”等字，对人说：“要记清鸽子的尾毛有12根”，可见白石老人对鸽子的研究何等的深入。白石老人笔下曾创作出多种姿态的鸽子，1952年为祝贺亚洲及太平洋区域和平会议的召开创作了巨幅中国画《百花与和平鸽》。

和平鸽(画稿)

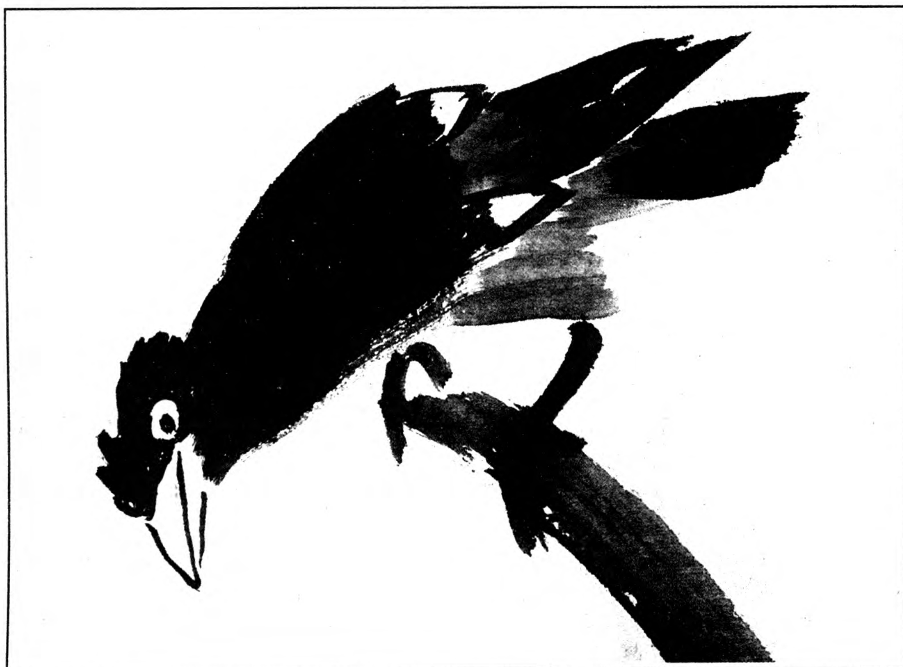
和平鸽(画稿)

和平鸽(画稿)　91岁作

八哥(局部)

八哥(局部)

雏鸡蝴蝶(局部)　77岁作

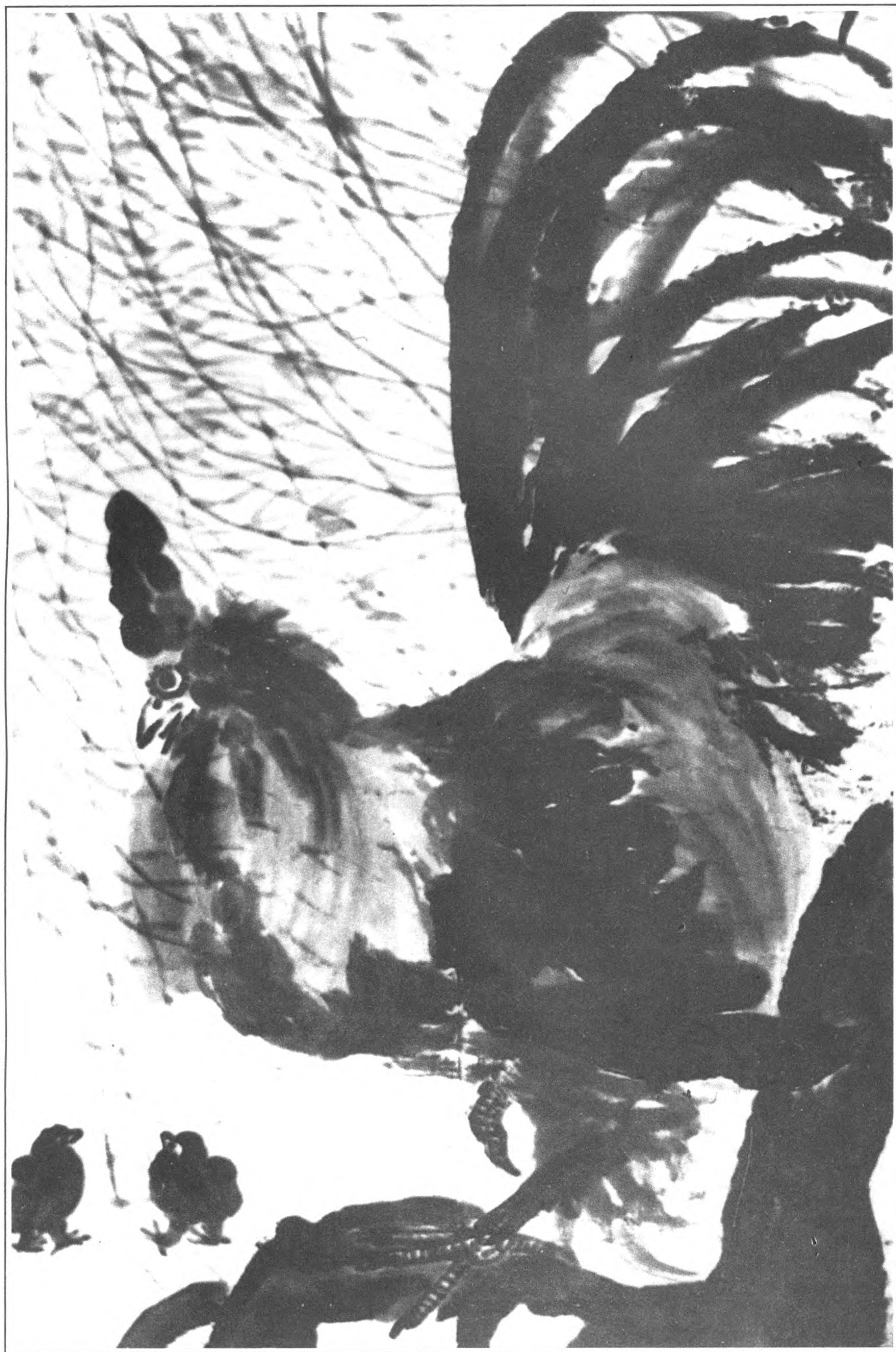
喜鹊(局部)　94岁作

喜鹊(局部)　92岁作

公鸡(局部)　93岁作

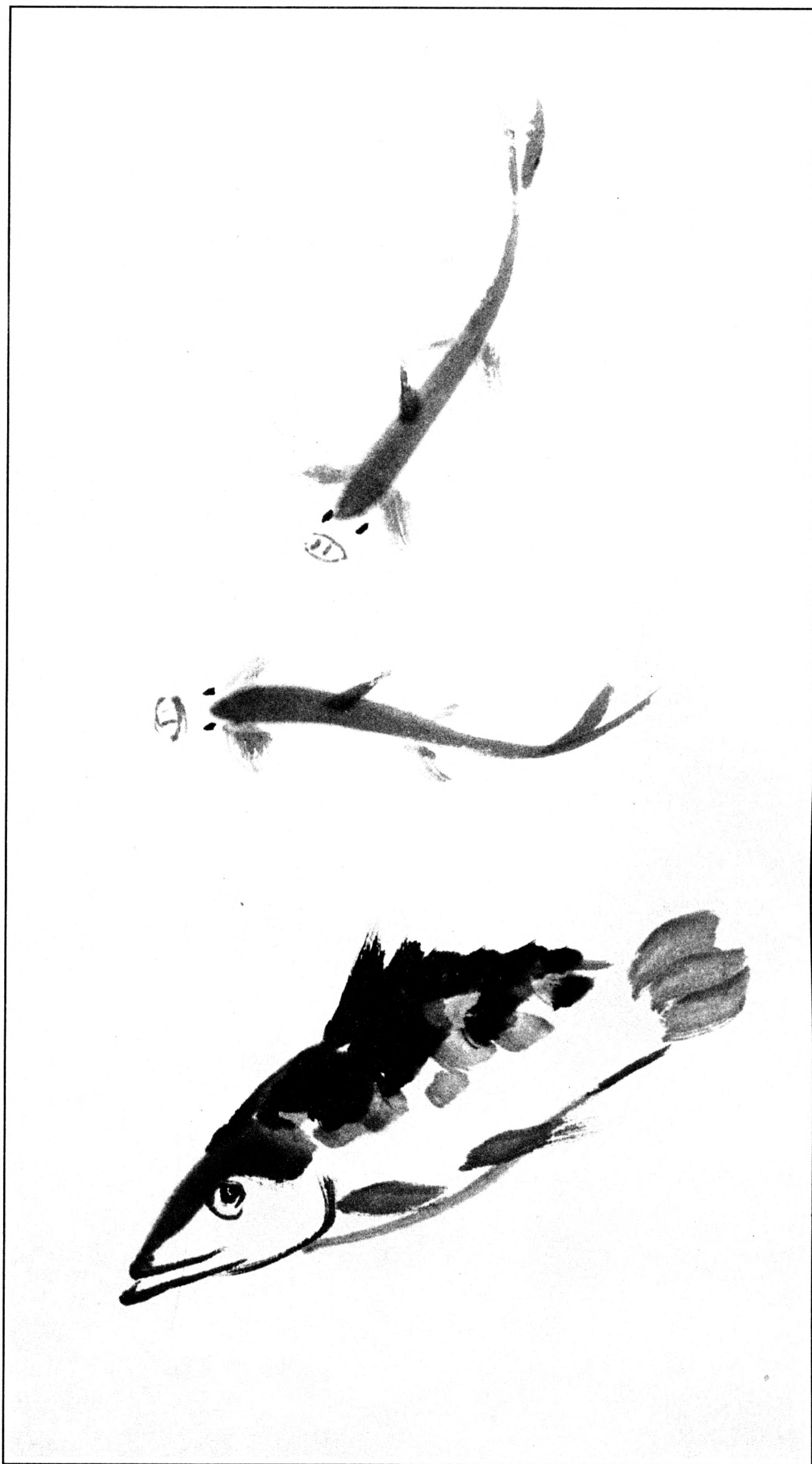
公鸡(局部)

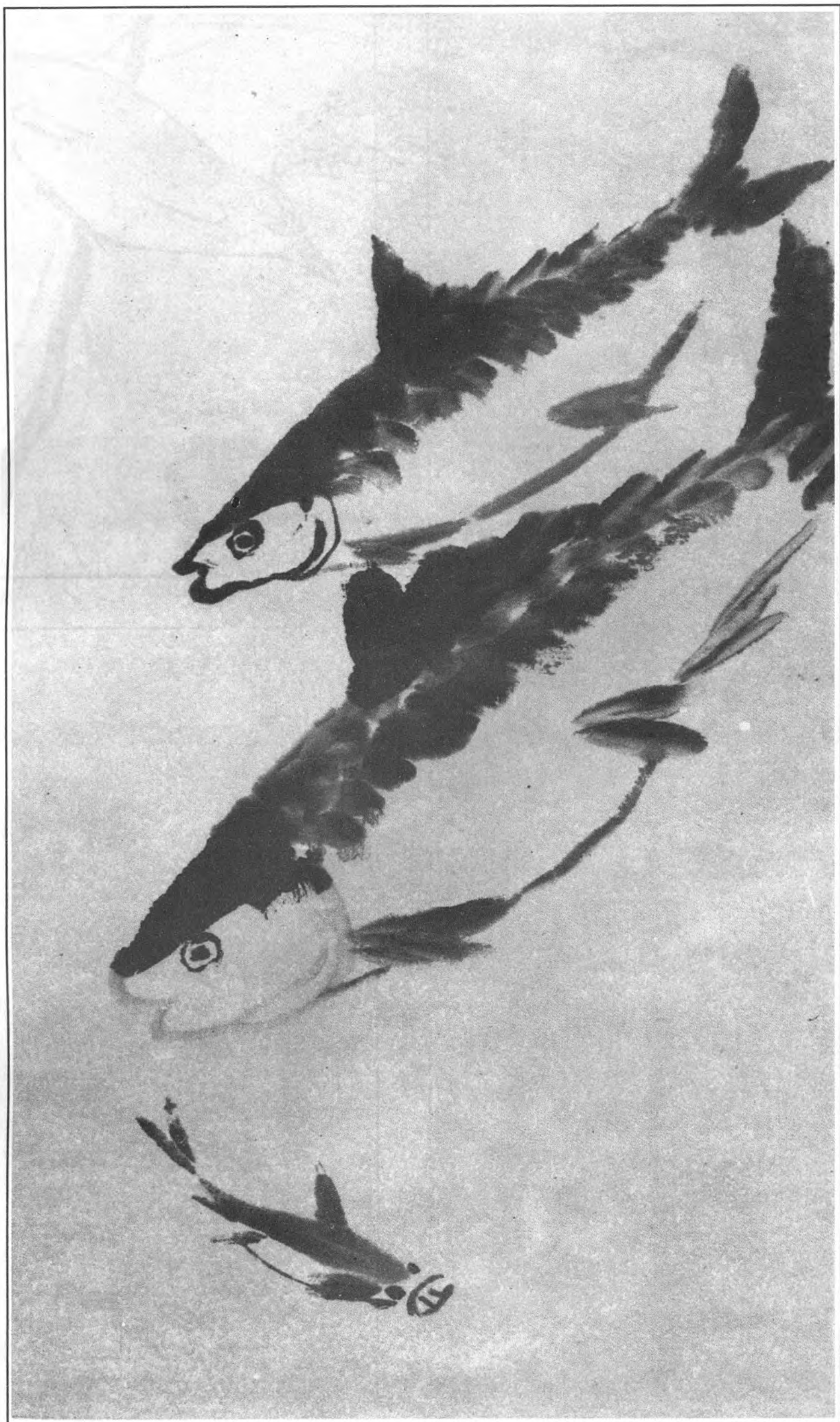
松鼠　78岁作

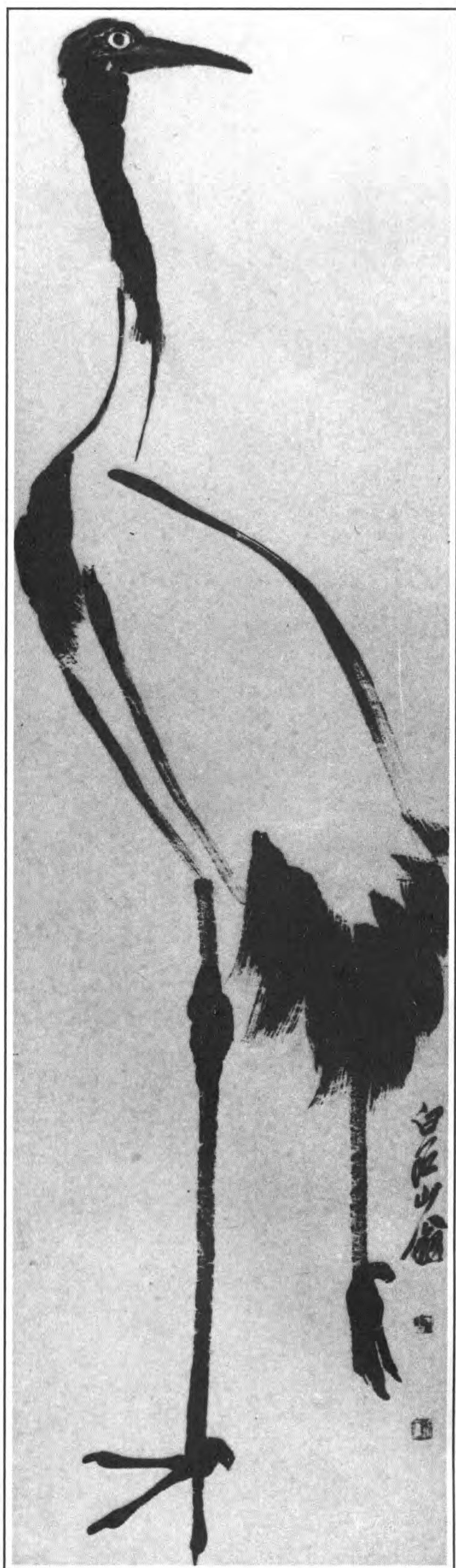
兔（局部） 89岁作

鱼(局部)　76岁作

鱼(局部)　97岁作

鹤(局部)

黄鹂(局部) 95岁作

八哥(局部)

鹰(局部)　89岁作

祖国万岁　95岁作

牵牛花

白石老人70岁以后作。以深红画花，以深绿绘叶，红绿左右相亲，各以深浅分别出上下，前后，左右，向背。显得红绿对比，异常强烈，虽明艳夺目，但艳而不俗，且增强生意，格外动人。

玉兰、海棠、牡丹

白石老人74岁作，这是应胡橐之请画的《春园雨后》图。此图先画牡丹，次画玉兰，再次画海棠。牡丹花有深浅为雨后色泽，花朵大于真花，有夸张薄软的感觉；花茎由上而下由红渐绿，真实而悦目；绿叶有浓淡，用湿墨勾叶筋，生动有致。玉兰与海棠穿插多姿，颇费思量。全幅气象壮美，欣欣向荣画外有花。

玉兰花瓶

白石老人77岁时作。玉兰为主体，古瓶为衬托。枝条下垂，花朵向上，浓墨画花萼，更显出花色的洁白，配以苍赭色的花瓶，色调对比，产生了古雅宜人的效果。瓶与玉兰主次有序，因为光照在右边，瓶的右下方反出白光，从瓶体透视与光感上，可以看出老人已经注意表现明暗与光源。瓶下边空白，省略桌几但并无悬空之感。

虾　　蟹

白石老人常将虾蟹鱼画在一起，画蟹是他的三绝之一。老人笔下的蟹，是河蟹，而非海蟹。老人画蟹经过长期的研究，用笔用墨相当考究，先用湿墨连三笔画出头胸，左右两笔与中间一笔墨色有浓淡分别，这样蟹壳凸起来，同时出现左右两个小坑，加强了壳的质感，然后画双钳，再画腿，最后用浓墨点眼睛。画蟹除了用中锋画眼和钳刀外都要用中偏锋。画腿最难，下笔要有力爽快挺拔，三节要一笔写成，这是白石画蟹腿的又一种方法，一般先画八条腿的第一节，然后第二节，最后第三节。这幅作品是白石老人81岁时精彩之作。

白石山翁七十五歲時畫於故都
城西太平橋外

白石老人寫意

松树松鼠

白石老人自署75岁作品。一只松鼠已爬到枯松顶上蹲着，眼光下注，脚爪紧抓，竖尾蓬松，团身欲纵，又有犹豫，神态极生动。此幅展览时，许多孩子围观不走，想等待松鼠跳下来。

贝 叶 蝉

白石老人约80岁时作。贝叶为印度产贝多罗树的叶子，沤后可以代纸，古代印度人使用此书写佛经。白石中年游两广，见引种的菩提树叶很可爱，工笔画出，再添工笔草虫，古隽精妙。这幅为老年写意画，大笔画叶，大笔勾叶筋，更显得风姿摇曳。蝉也生动可爱。

藤 萝

1921年(59岁)左右是齐白石画紫藤的初创阶段，有一时期每天都要画许多不同构图的藤萝画稿，后来他又多次在花开季节观察写生，同时又从吴昌硕的一幅枯藤那里得到启发，以羊毫大笔中锋篆书法，行笔时左右转动，画出枝条干蔓，穿插有致，配以簇簇藤花，与藤叶相互掩仰。

这幅藤萝是白石老人78岁所作，这时期的作品，力求简练，色彩艳丽，加上几只小蜜蜂，更显得春意盎然。他曾赋诗道：晨起推开南向窗，
春晴风暖日初长。
传闻舍北藤花发，
移入萧斋纸上香。

虾　　荷

白石老人绘画人称有三绝：虾、蟹、鸡，尤以画虾最妙，他画的是淡水虾叫长臂虾，他笔下的虾具有鲜明的动感和质感。为了观察虾的结构和动态，他长期在画案上的碗里养着几只虾。齐白石从年轻时就喜欢画虾，几十年来，经过三番五次的变化概括，删去了虾的次要部分，夸张突出了虾的主要特征，直到70岁后，白石老人创造的虾的艺术形象才算定了型。老人说：余画虾数十年，始得其神！这幅作品是老人85岁时所作，两只虾在红花墨叶的衬托下，自在游弋，玲珑精妙，达到似与不似之间、形神兼备的境界。

蛙　　蚊

1938年暑天，胡冷庵请白石老人画蚊，老人说："蚊子是害虫，画蛙来吃它。"冷庵坐待画成。先画一蛙要跳起食蚊的姿态，未画蛙眼。又用细笔画出蚊子，白石说："可惜无声。"又说："一定让蛙真看到蚊子才行"，白石将画挂在壁上远近看后，再执笔点出的蛙眼正盯着飞来的蚊子，蛙将跳起吃掉蚊子。冷庵称赞说："要万物富于胸中，作画家真不容易呀！"只有平时深入生活，画时才能"腕底如有神"！

冷庵弟此帋醜不受墨而且多
弟坐待画多然佳者多怪
帋醜亦怪者弟欲早得
为快也小兄璜戊寅

予弟一次画虾
竟能稍似冷庵
泊庵二弟称之
曰万物富于胸
中为画家殊不
易也 白石又记

万年青

白石老人自署95岁为胡橐而作。老人画前很费思考，在不大的横幅里如何摆上两盆万年青？他只画出大半只花盆，让人一看就是两盆花。更有趣的是万年青红豆的圆感已经画出，老人不再点出红豆顶部的花蕊。绿叶肥壮，绿茎挺起，红豆茂盛，生机郁勃。

毕卓盗酒

此图是白石老人80岁前后的画稿。东晋太兴末期，约公元三二一年，毕卓任吏部郎，他极爱饮酒，邻家酿了酒，毕卓因去偷饮，醉后被酒工所缚，次日晨一看是毕吏部，主人赶快为他松绑，毕卓与主人就在酒瓮边宴饮至醉而去。白石称赞毕卓为官清廉无钱买酒，宁可偷饮也不伤廉。画跋中“宰相归田”为借用词。此图写毕卓酣睡之状极为传神。

虾

白石老人自署85岁作。老人先画虾的头部：用粗头有尖的提笔，一笔顿成上尖而灰、下粗而淡的尖圆柱，在画柱外侧再加中锋一笔构成胸部，然后用偏锋在圆柱的尖端两旁各半笔，显出头胸部的薄硬壳。再用原笔画腹部，以中锋笔画出相连的五节，第三节拱起有弹动态。最后用偏锋画出两片尾壳。躯干既成，再先后加上腿、钳、须。巧妙地用粗细、浓淡、软硬不同的墨笔线条，画成为透明的、游动的活虾，更衬出满纸如水。

和 平 鸽

白石老人创作和平鸽艺术形象始于新中国成立后，为了维护和争取世界和平而作和平鸽。他说：画鸽子要画出令人感到和蔼可亲，这才有和平气氛。这幅画是白石老人92岁时为其弟子胡櫜先生画的，画了花瓶、荷花和一只灰色的鸽子，象征和平。鸽子画得很丰满，造型略加夸张，并未用线勾勒，很有独创性。鸽子嘴上部用红点一笔小肉冠。以篆书题和平鸽三个大字，劲健有力。整个画面简练传神。

雪山图

这幅画是1928年冬，胡佩衡为编辑《湖社月刊》的《雪景专刊》，请白石老人所画，老人年65岁。用洁白的宣纸画自然景色，以表现白色雪景最难，古人多用“借地为雪”的办法，白石也是这样。山的勾与皴都用枯墨画出，经过烘染，把惨淡如烟的意境显现出来。用点叶法画出松针，点上漏白，雪压苍松，而松仍挺立峻拔。白石更在此画题记中写出了学画过程，弥足珍贵。

山堂烟雨

这幅画是白石老人60岁的作品，是用一种包装用的发黄的皮纸画的。以肯定而有力的线勾出房屋，以泼墨法画出树、山和天空。整幅画水墨淋漓，画幅中一股浓重的、充分的雨意扑面而来。这幅画反映了白石老人另一种艺术风貌，此画为人收藏，一直下落不明。后来齐白石同李可染一谈起山水画，都要深情地提到它，白石老人非常喜欢这幅画。后来，此画由李可染先生收藏，说起来还有一段小故事。那是1957年的一天李先生坐洋车路过宣武门内一条街，一抬头看见路边一家店铺门内挂着一幅引人注目的齐白石的画，他便下车细看，正是白石老人常说的那张山水，便以一百元购下，遂打电话告诉齐，白石老人不相信，李可染携画乘洋车赶到白石家，老人正等在门口，并准备了车钱。他看到画连连说：是罗！并愿出另外两张画换，可染先生说：您喜欢就摆在您这里吧。随即李可染出访德国。回来时，白石老人便病逝了，后来这幅画又被卖了，过了许久李可染听人说在某画店见到了此画，李可染去画店以贰百元又把画买回来。不幸的是文革当中此画又被抄走，直到粉碎“四人帮”后这幅画才重新挂回师牛堂中。李可染非常喜欢这幅画，李可染非常尊敬老师白石老人，师生间的感情，从此事可见一斑。

梅　　花

这是白石老人1928年66岁时所作，以古拙的几笔作干，略点几朵梅，点瓣色有不足的地方，再用浓色补圈半笔，这样简单的单片梅花立刻便厚实起来，又有了层次感。画后加长题：

今古公论几绝论，
梅花神外写来真；
补之和伯缶庐去，
有识梅花应断魂。
安得将花插上头，
客中变乱不须愁；
今朝醉倒溪藤下，
欲为梅花尽百瓯。

书法占了构图的绝大部分，红与黑相结合，给人以古艳高雅大方之感。

棕树小鸡

用不同程度的赭墨抹出棕树干，以浓墨勾点出枯叶梗，错落有致，很有节奏感，以浓墨淡墨画出棕叶，加强了棕树的层次感，整个棕树，顶天立地。下部数只小鸡只占画面很小一角，但刻划精致，十分醒目，生动活泼。

双寿图

这幅画是白石老人90岁画的，画中的桃子及叶子的造型与用色都充分用了夸张的手法，桃子的直径近一尺长，用洋红、胭脂和黄画成，硕大饱满，同时，充分发挥了生宣对水色的渗化作用，桃叶以花青画出叶形，以浓墨勾叶筋，整个画面充满热情喜悦，浪漫主义色彩。

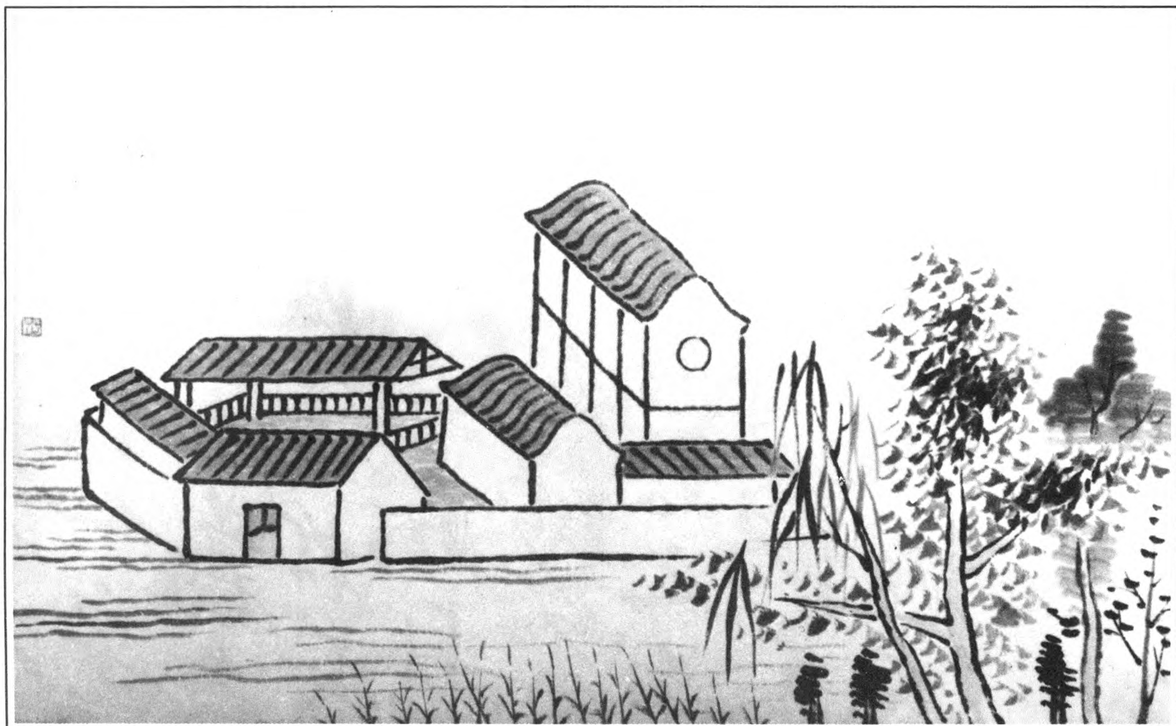

茶花

独树庵图

山水

山水

春塢紙鳶圖
仰觀萬丈落
儒冠一綫欲飛雲
際寒不見紙鳶
天上去諸君慶
世來容看

春坞纸鸢图

行书　95岁作

书　　法

白石老人说：书法得于李北海、何绍基、金冬心、郑板桥与天发神签碑的最多。写何体容易有肉无骨，写李体容易有骨无肉，写金冬心的古拙，学天发神签碑的苍劲。

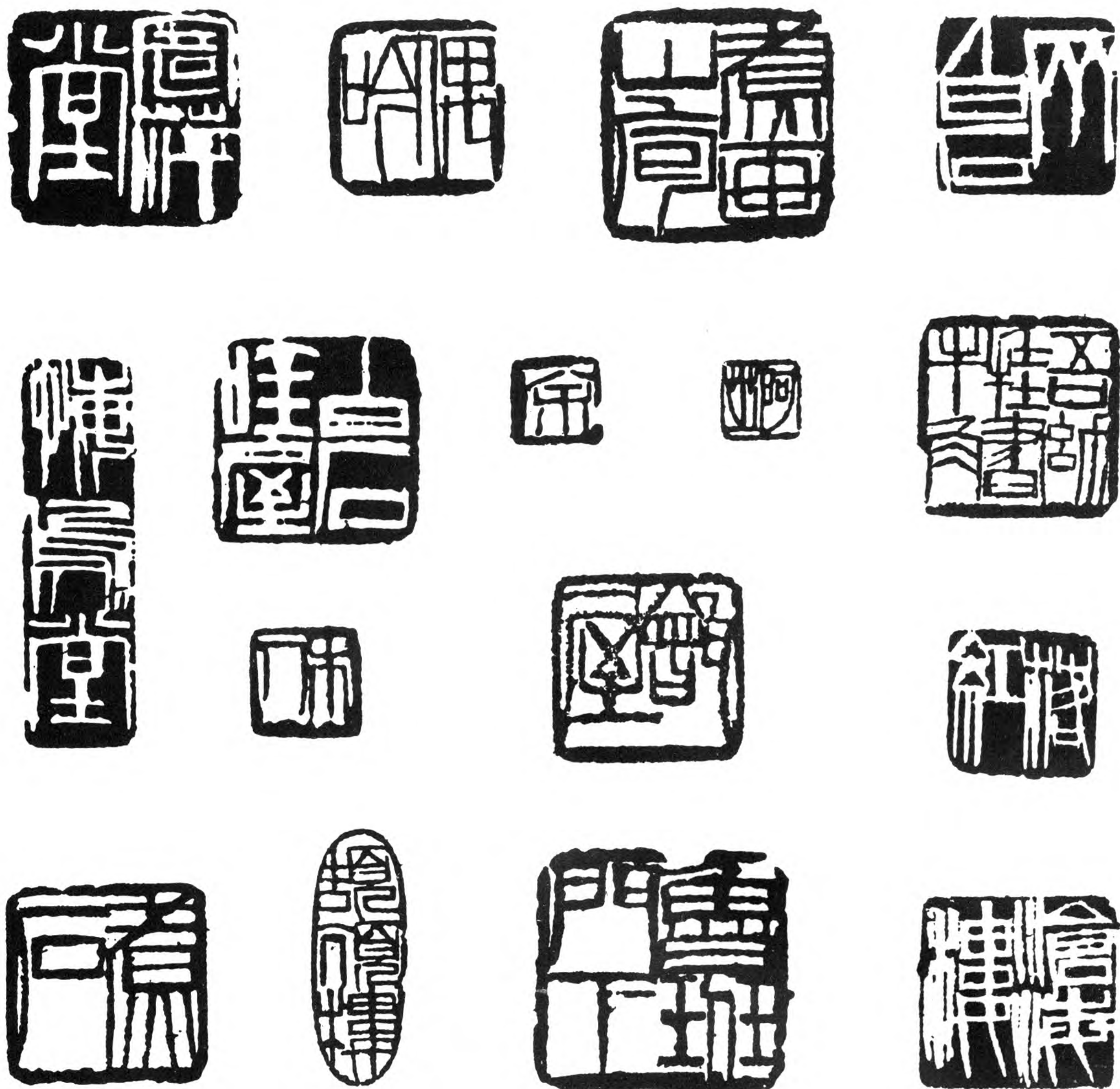
老人把学过的碑帖融化吸收，60岁前后的书法形成独特的风格，成为齐白石体。他80岁左右，书法已到了炉火纯青的地步，点画随意，用墨有浓淡干湿的变化，很有画意，又将书法运用于画中，书画获得齐体独到的风采。

藝術之道要能謙受益
不欲眼高手低議論闊
大本事卑俗有識者為告
教則自然成器

穎中弟子
齊白石老人八十六
歲丙戌

行书　86岁作

篆　　刻

白石老人精于诗、书、画，同时还是一位杰出的金石家。

齐白石34岁受黎松安启发始学篆刻，后摹刻清代的丁龙泓、黄小松，赵撝叔，再后从天发神签碑、三公碑吸取雄奇笔法及深沉的意境，改变刀法和篆法，最后学习秦权吸取平直自然精神，创造出雄劲刚健的齐派篆刻。

他这样谈自己篆刻的体会：刻印，其篆法别有天趣胜人者，维秦汉人。秦汉有过人之处，全在不蠢，胆敢独造，故能超出千古。余刻印不拘前人绳墨，而人以为无所本。余尝哀时人之蠢，不知秦汉人，人子也，吾侪，亦人子也。不思吾侪有独到处，如今昔人见之，亦必钦佩。

他认为篆刻应充分发挥自己的意趣，追求苍老、浑厚、古朴的精神。老人将书法艺术运用于篆刻之中，以刀代笔，刀法洗练，一横一竖都要一次完成。有的用单刀有的用双刀，把横、直、圆、斜参差不齐的刀痕，构成优美的书法，锋芒尖锐，刚健纵横，有高度艺术感染力。

老人所用印文内容极为广泛，有名字、有古语、诗词、格言，有斋馆名和自己的艺术主张等闲文，都是自己篆刻，自称三百石印富翁。

人民艺术家——齐白石

施阑 大皿 大伟

齐白石，1863年(清同治二年，癸亥阴历十一月二十二日)生于湖南省湘潭县杏子坞村，齐家世代务农。齐白石早年取名纯芝，家里人都亲切的叫他“阿芝”。在他27岁时，才取名齐璜，白石是字。他的别号很多，有木人、老木、木居士、杏子坞老民、湘上老农、萍翁、寄萍堂主人、借山翁、江南布衣、三百石印富翁等。

齐白石幼年家境困苦，12口人只有一亩水田，除了种田还要靠织布、打短工维持生计。他曾在外祖周雨若的私塾里读书，但时间不长便辍学在家里砍柴、放牛。在他14岁上去学木匠。先学盖房子、做家俱，后来又从周之美师傅学雕花细活，专雕嫁床、花轿、香案等。在他学徒期间，既学会“平刀法”，又改进了“圆刀法”。出师后，他不墨守师承只雕些“状元及第”、“麒麟送子”一类的老套式，而是悉心变换新花样：花果、鸟兽、虫鱼和人物故事等，他也成了当地知名的“芝木匠”。20岁那年，他在一个顾主家发现了一部残缺的有彩色套版的《芥子园画谱》。他借到这部画谱后，用了半年的工夫勾描临摹，这无形中为他后来步入“文人画”的殿堂奠定了基础。从那以后，他既是雕花木匠，又是民间的画匠。这时期他画的大都是“神像功对”，如佛祖、菩萨、玉皇、老君、财神、灶王之类。26岁时，他拜在湘潭画师萧芗陔的门下，学“写真”(画肖像)。他这一时期的画，主要是适应乡里各界的需要。在照相尚不普及的当时，以画肖像画得最多，其次是画些工细、明艳的仕女画，所以乡里人给他取了一个绰号，叫“齐美人”。

1889年(清光绪十五年)，齐白石的艺术生涯，开始了新的转折。他接识了湘潭名士胡沁园。胡沁园长于工笔花鸟草虫，他的诗也很清丽。从此齐白石便从胡氏学画、学诗，并曾住在胡沁园家读书、学画。在胡家教读的陈少蕃也成了齐白石的老师。后又经胡沁园的介绍谭荔生教齐白石画山水，“齐璜”的名字就是胡沁园和陈少蕃为他取的。因齐家距白石铺很近，又取“白石山人”作为别号，这就是“齐白石”的由来。齐白石在胡家经过这样一番苦学，他的画和诗都在不断的精进，这个时候他已能写出“莫羡牡丹称富贵，却输梨橘有余香”的佳句。这段生活对齐白石说来，是非常重要的，后来在他70岁时忆起这段生活时，曾深情的写下了这首诗：

“村书无角宿缘迟，廿七年华始有师。

灯盏无油何害事，自烧松火读唐诗。”

自齐白石从胡沁园学画后，他渐渐也步入了湘潭的士人阶层，结识了黎松安、罗真吾等名流，并和他们诗画往来。

齐白石34岁开始学篆刻，常常磨石成泥。在他得到了浙派丁龙泓、黄小松的印谱后，便潜心研习丁、黄的切刀法，规范、精密，可以乱真。他37岁时，拜著名学者、诗人王湘绮为师，在诗的方面更下功夫，随之他的名声渐著。

齐白石在40岁那年，应友人夏午诒、郭葆生之约赴西安，开始了他八年的远游生活，这便是他自称之为“五出五归”的远游。

在这次游历中，他到过湖北、陕西、河北、江西、江苏、广东、广西、钦州、桂林、阳朔以及北京、天津、上海、南京、苏州、南昌、广州、香港等地。一边游览、写生，一边治印、卖画。在畅游风光甲桂林的阳朔期间，他作了《独秀峰》、《漓江泛月》等图，还接识了蔡锷和当时化名为“张中正”的黄兴。在北京、西安时结识了不少士林名宿，如樊山、曾熙、李瑞荃和杨度等。经过这样几年的远游，使他开阔了眼界，增加了阅历。齐白石的山水和花鸟画在画法、画风方面，开始由细密的工笔，转变为粗犷的写意；他的字和印，也在变。字由何绍基和金冬心，改学北碑，印也由学浙派改学赵之谦。为了提高自己的画艺，他临摹了徐渭、石涛和八大山人的作品。此刻，他已由一个民间画师，转变为职业的文人画家。

1909年的秋天，齐白石结束了他前后历时八载的远游回到家乡。从远游归来直到1916年，是他生活最为安定也最为适意的时期。其间他离开了星塘老屋，在余霞山置了田地，把旧房翻新，过上了田园生活。这时期除了潜心于诗文之外，主要是对他远游中所作的写生画稿进行整理，编绘成《借山图》

白石老人正在画虾

和《石门二十四景》。前者是根据他在各地的写生画稿，经整理创作的，共50余帧，后者是应他的朋友胡廉石之请，所画湘潭石门的景色。这些作品，在立意、笔墨方面都很有意匠独到之处。

1916年至1919年，齐白石因避湖南军阀混战的兵燹，到了北京。从1919年第三次到北京起，直到他去世的这40余年间，就是在古城北京度过的。在这40余年间，不仅改变了他的生活，也改变了他的艺术。

在他初到北京时，曾几度借居僧房，鬻画的生活十分落寞、潦倒，幸好有朋友们资助，尤其是因为结识了名画家陈师曾，才使他在艺术上得以"衰年变法"。

"变法"的动因，是一次陈师曾看齐白石画的《借山图》。看过之后陈氏即兴为诗，写了"七古"一首送给了齐白石。诗的末句是："画吾自画自合古，何必低首求同群"。这是他第一次受到的变法的启示。尽管这已成为他变法的发端，但多年形成的画法、画风，进行一番大的变革，却并非那么轻而易举。但他的决心是极大的，这在他57岁所记的一段日记中可以看得很清楚。日记是："……余画犹过于形似，无超凡之趣，决定从今大变，人欲骂之，余勿听之；人欲誉之，余勿喜也。"就在这一年，他的变法终于获得成功。创造了红花墨叶一派。这是他参酌陈师曾的意见，在画风上脱易八大山人冷逸一路，融洽吴昌硕的浑厚醇重。然而，这一变，却经历了十年光景。他在一首诗中，记述了自己变法求索中急切和艰难的情景：

"扫除凡朽总难能，十载关门始变更。

老把精神苦抛掷，工夫深浅心自明。"

与绘画变法的同时，他的篆刻也在变，提出了"去雕琢，绝摹仿"，摆脱了浙派等对他的影响，在建立富有个性，不加巧饰的粗犷的印风。

1922年陈师曾应日本画家荒木十亩和渡边晨亩的邀请，赴日参加东京府厅工艺馆主办的中日联合画展，携带去齐白石的作品多幅，并向日本观众，画界和新闻界等广为介绍，使齐白石的作品在日本竟以高价售出。齐白石因陈师曾的关系在东瀛享名的同时，又有法国人也选了他和陈师曾的作品到法国展出。由是，齐白石的画名日隆。他那个性强烈的"墨叶红花"，尤其是被艳称之为画、印、诗、书、裱的"五绝"，和草虫、鱼虾之作，已远播于海内外。1923年，陈师曾不幸病逝。齐白石闻讣悲恸不已，多次以诗悼念他的这位早逝的知己。在他悼念亡友的诗中，有这样的句子："君无我不进，我无君则退"，成功相共的情谊，溢于言表。

1927年春，北京艺术专科学校校长林风眠，请齐白石去教画中国画。1929年秋，徐悲鸿主持北京大学艺术学院期间，也延请齐白石教中国画，并聘为教授。此后，齐白石与徐悲鸿便成为忘年交。直到抗日战争结束后，徐悲鸿再度主持北平艺专，仍请齐白石为教授。这时期除徐悲鸿外，与齐白石交往的画家还有凌直支、汪霭士、陈半丁、姚茫父、王梦白、胡佩衡、萧谦中以及文化界的名流、名宿林纾、罗瘿公、梅兰芳等。

“九·一八”事变后，齐白石忧心国难，深居简出。为了明其心志，他刻了一方印，印文是：“老岂作锣下猕猴”。这时期，他的艺术已臻于化境。他的大写意花鸟、虾、虫、人物和山水，都为世所宝爱。他的得意之作《钓虾图》、《张园春色图》、《葛园隐耕图》等，都是这一时期的作品。他的弟子遍及各地，著名的有瑞光、李苦禅等。

1936年夏，70多岁的齐白石应友人之约游四川，在成都见到了神交多年的山水画家黄宾虹，游览了青城、峨嵋诸山；他深感“川中山水之佳，较桂林更胜一筹”。

1937年“七七”事变，北平沦陷。齐白石杜门家居，不轻意会客，不酬应，不照相，并辞去了艺术专科学校对他的聘请。1939年，他索性在大门上贴了：“白石老人心病复作，停止见客”的“告白”。1940年，更贴上：“画不卖与官家，窃恐不祥”的字样，并在旁边附注：“中外长官，要白石之画者，用代表人可矣，不必亲驾到门。从来官不入民家，官入民家，主人不利。谨此告知，恕不接见”。在他给朋友的信中，这样写着：“寿高不死羞为贼，不丑长安作饿饕”。意思是说，不以饿死为丑，而耻于做汉奸。这正从一个侧面反映出老人的民族气节。在他给胡佩衡山水册的题词中，这种志节不逾之情，渲泄得更加明显：

“对君斯册感当年，撞破金瓯世可怜，

灯下再三挥泪看，中华无此整山川。”

老人的爱国之心，更表现在他的许多作品中。如他画的《群鼠图》、《螃蟹》等，都有深刻的寓意。

1945年抗日战争结束后，齐白石恢复了卖画生涯，并应邀赴南京、上海举办画展。老人这次京沪之行，虽然把带去的二百多幅作品全部售出，但是带回的一捆捆“法币”，却因为它的贬值，竟连十袋面粉都买不到。这件事，使老人愤恚不已！他说：“这玩笑开得多么大啊！我真悔此一行。”在通货膨涨的日子里，订画的，一订就是上百幅。在老人的案头，虽积纸如山，但用画换回的“钞票”，一张连几个烧饼都买不到。他只得挂出“暂停收件”的告白。……

1949年新中国建立。他的知友徐悲鸿任中央美术学院院长，特请白石老人做名誉教授。这年他送毛泽东主席两方名印，毛泽东主席曾宴请他表示答谢。这时期老人因心情很好，作画甚勤，刻印也多。齐白石这一时期的画，除以花鸟鳞介为多，

齐白石与李可染

齐白石与李苦禅

色彩更为强烈外，并不倦的追求和表现新题材、新画意。对自己不熟悉的东西也在尝试。如1950年他给《人民画报》画的《和平鸽》，就是老人初次画的鸽子。虽不太熟悉，只得凭借印象，但仍能涉笔成趣。从此为了画鸽而养鸽，连鸽子尾羽的数目，都记清是12根。这正是老人数十年来一贯的创作态度。他在1950年给自己写的小传，便从经历的回顾中，提到他的这种创作态度，他说：

"二十岁后，弃斧斤学画像，为万虫写照，为百鸟传神。只有鳞虫中之龙未曾见过，不能大胆敢为也。"

可知，不管画什么，无不经过细微的观察、理解；他的画不管多么简括和夸张，都没有脱离客观物象。难怪老舍请他画《芭蕉叶卷抱秋花》时，由于老人弄不清"卷叶"是从左到右，还是从右到左，竟没有画"卷叶"。

1952年在"亚洲及太平洋区域和平大会"期间，老人用了整整三天的功夫，用丈二疋画成《百花与和平鸽》的大画，赢得了与会中外人士的好评。就在这一年，他被选为中国文学艺术界联合会主席团委员。他的画册由荣宝斋用木版水印出版。这是新中国建国后，第一次出版的白石专集。1953年，老人担任了北京中国画研究会主席。北京的文化艺术界为老人祝寿，文化部又授予他"人民艺术家"荣誉奖状。这一年老人作画六百余幅，还刻了许多印。1954年初，老人特为东北博物馆作了《折枝花卉卷》，该馆举办了齐白石画展。中国美术家协会也为老人在故宫举办画展。同年的八月间，湖南省选他为全国人民代表大会的代表。1955年他与陈半丁、何香凝等合作《和平鸽》献给在芬兰召开的世界和平大会，德意志民主共和国授予他德国艺术院通讯院士称号。1956年，在斯德哥尔摩召开的世界和平理事会上，国际和平奖金评议会把1955年度国际和平奖金授与齐白石(500万法郎)。同年黎锦熙、齐良已编《齐白石作品选集》，老人自己作序：

"予少贫为牧童及木工，一饱无时而酷好文艺，为之八十余年，今将百岁矣。作画凡数千幅，诗数千首，治印亦千余。国内外竟言齐白石画，予不知其究何所取也。印与诗则知之者稍希。予不知知之者之为真知否，不知者之有可知者否，将以问之天下后世然。……"

1957年，白石老人担任了北京中国画院名誉院长。这年，老人在家里作了一幅红花墨叶的《牡丹图》，这也是他最后的一幅作品。9月15日老人病倒了，在16日的18时40分，这位经历了近一个世纪的艺术大师，溘然病逝，终年94岁。如按老人自署，当为97岁。

ISBN 7-102-01082-6

J·940　　定价：15元